

守正创新: 两届北京奥运会开幕式展演的叙事艺术比较研究

朱诗宇

(南京艺术学院 音乐学院, 江苏 南京 210013)

【摘要】: 以2008年北京夏季奥运会开幕式与2022年北京冬季奥运会开幕式为研究对象, 运用比较分析、文献资料、录像分析等研究方法, 对两届奥运会开幕式表演的历史进程和主要内容进行分析和整理。旨在通过两届奥运会表演的对比分析, 探究两届奥运会开幕式在叙事艺术方面的“变”与“不变”。研究发现, 从2008年北京夏季奥运会开幕式到2022年北京冬季奥运会开幕式体现着从宏大叙事向个体叙事的艺术转变, 体现在从历史时间建构走向艺术时间建构、从民族史诗走向浪漫抒情诗、从淡化体育元素走向强化体育元素、从科技加强艺术到科技艺术融合共创的转向历程, 体现了不同时期设计思路, 生产语境及创作心境等方面的变化。不变的是对奥运精神及“天下大同”理念的传达。留下了诸如多样的时间建构艺术手法、异时空叙事典范、东方艺术语言的发掘创新、体育元素的深化融入、科技人文主义对舞台表现的深度驱动等有益经验, 为我国大型体育赛事的赛事表演活动提供了宝贵的借鉴启发。

【关键词】: 开幕式展演; 奥运会开幕式; 叙事艺术; 2008年北京夏奥会; 2022年北京冬奥会; 体育展演

【中图分类号】: J05; G811.21 **【文献标志码】:** A **【文章编号】:** 2096-5656(2022)06-0088-09

DOI: 10.15877/j.cnki.nsic.20221014.001

2008年, 中国北京成功举办了第29届奥林匹克夏季奥运会(以下简称“2008年北京夏奥会”); 时隔14年, 2022年北京冬季奥林匹克运动会(以下简称“2022年北京冬奥会”)圆满落下帷幕。北京成为奥林匹克运动史上首个兼具夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”。2022年北京冬奥会是迄今为止收视率最高的一届冬奥会, 在全球社交媒体上吸引了超过20亿人关注^[1]。奥林匹克转播服务公司首席执行官伊阿尼斯·埃克萨科斯表示: “这场开幕式将与2008年奥运会开幕式一样让人印象深刻, 我们都知道, 2008年奥运会开幕式是奥运史上标志性的开幕式, 而北京冬奥会开幕式将完全不同, 但同样令人感动、印象深刻, 它反映了我们当前的时代。”^[2]

自2008年以来, 无论是奥林匹克运动发展的国际大环境还是奥林匹克运动本身, 都加快进入了大发展、大变革、大调整时期。新时期奥林匹克运动面临全新的课题与挑战, 并在今后相当长的一段时间内直接影响全球大型体育赛事, 尤其是开幕展演的创作立场和艺术表达。两届北京奥运会开幕式是在上述背景下借助体育活动弥合时代裂痕, 以奥林匹

克精神和文化化解全球问题, 进而重振人类命运共同体的功能, 提供了良好的示范作用, 也启发其他体育展演活动的创作者, 重视体育赛事活动开幕式具有的天然传播优势, 用创造性的艺术语言推动体育改变社会的功能。因此, 本文选取2008年北京夏奥会开幕式与2022年北京冬奥会开幕式, 比较分析我国大型体育展演在创作思路、艺术偏向、文化内涵等方面的异同, 凝练宝贵经验, 为我国举办大型体育赛事展演提供设计思路、艺术取向等方面的建议。

1 两届奥运会开幕式基本情况比较

奥运会开幕式一般由规定动作和自选动作组成。规定动作是指国际奥委会及《奥林匹克宪章》就开幕式所必须呈现的环节或内容予以规定, 一般而言, 奥运会开幕式必须包括圣火传递、会旗入场、主火炬点燃、运动员入场、运动员裁判员宣誓、国际

收稿日期: 2022-07-18

基金项目: 2022年度江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX22_2270)。

作者简介: 朱诗宇(1990—), 女, 江苏徐州人, 博士生, 研究方向: 音乐教育哲学、艺术融合教育。

奥委会主席讲话、国家元首宣布开幕等仪式环节。自选动作是指东道主国家的创作团队可以自由创作的内容,一般集中在开幕式文艺表演中,是最具文化多样性和艺术表现力的部分。如2020年东京奥运会中呈现的日本情同与物哀的艺术取向,2016年里约奥运会中呈现的拉丁美洲的热带风情、伦敦奥运会呈现的工业时代的辉煌等。

2008年北京夏奥会开幕式主要由3个部分组成,持续3.5 h。第一部分为文艺表演前的仪式部分,包括欢迎仪式、展示奥运五环、中国国旗入场、升中华人民共和国国旗、奏中华人民共和国国歌等,约14 min;第二部分为《美丽的奥林匹克》文艺表演部分,分为上、下两篇,上篇名为《灿烂文明》,下篇名为《辉煌时代》,文艺表演部分约1 h;第三部分文艺表演后仪式部分,包括运动员入场式、北京奥组委主席致辞、国际奥委会主席致辞、中国国家主席宣布奥运会开幕、奥林匹克会旗入场、奏奥运会会歌、升奥林匹克会旗、运动员代表宣誓、裁判员代表宣誓、放飞和平鸽、场内火炬传递、点火仪式以及欢庆焰火,这部分将近2.5 h。2022年北京冬奥会仪式和表演则是穿插并行,时长大幅缩减,约1.7 h(表1)。仪式环节主要包括:介绍中华人民共和国主席和国际奥委会主席、国旗入场、升国旗、奏唱国歌、运动员入场、奥林匹克会旗入场、升奥林匹克会旗、奏唱奥林匹克会歌、运动员、裁判员、教练员宣誓、北京冬奥组委主席和国际奥委会主席致辞、点燃主火炬等环节。文艺表演节目主要有:倒计时短片《立春》《冰雪五

环》《构建一朵雪花》,国际奥委会北京冬奥会主题短片《更强更团结》《致敬人民》,短片《未来的冠军》《雪花》。

通过对比可见,在规定动作方面,两届奥运会开幕式完成度都比较高,但是在体量和持续时长方面差异较大。2008年北京夏奥会点火仪式环节,体操运动员李宁腾空而起,在鸟巢上方由无数个体育影像构成的祥云画卷上绕场一周奔跑,最终在空中点燃主火炬台,这一过程持续3 min 20 s。2022年北京冬奥会主火炬台点燃则更加简约和直观,一对男女运动员径直从体育场边小跑至场地中央,登上雪花火炬台,将最后一棒火炬插入火炬台而完成点燃仪式,这一“微火”方案用时1 min左右。

在自选动作方面,即开幕式文艺表演环节,两届奥运会则各具特色,展现了不同的设计取向和文化内容,但体量差异明显。设计取向方面2008年北京夏奥会偏向恢宏、磅礴与厚重的叙事,通过对中华历史五千年中具有突出性、典型性的历史文化符号的艺术化再现、景观式呈现串联整个文艺演出,整场演出约1.5万名演员参与。2022年北京冬奥会开幕式则围绕着雪花这一元素展开艺术化创作,串联起整场表演,参与演员3 000余人,设计取向是简约、质朴、空灵的。文化内容方面,2008年北京夏奥会主要以呈现中华文明的灿烂辉煌的传统文化为主要内容,选取了享誉世界的活字印刷、中国文房四宝、戏曲、礼乐、汉字、太极拳等,向世界递出一张承载着中华民族灿烂文明的文化名片。2022年北京冬奥会将视野从历史放回当下,重点以雪花为主题展开文艺内容创作,如雪花元素和雪花景观的打造、雪花舞蹈的展现;注重以人民为中心的内容呈现,强化普通人对开幕式表演的参与及运动影像呈现,如节目《让世界充满爱》中通过邀请普通人在场馆中行走的方式突出人文关怀,短片《萌娃滑雪》表现出普通人的冰雪生活。

2 守正: 以奥林匹克精神推动天下大同, 重振人类命运共同体的内在一致追求

奥林匹克精神是奥林匹克运动文化形态的本质内容,代表了人们对奥林匹克运动的理想、追求和价值观^[3]。《奥林匹克宪章》指出,奥林匹克精神就是“相互理解、友谊、团结和公平竞争的精神”。奥林

表1 两届奥运会主要节目时长比较数据表(单位/s)

Tab.1 Comparison of the duration of Main programs of the Two Olympic Games (Unit /s)

2008 年		2022 年	
节目名称	节目时长/s	节目名称	节目时长/s
画卷	340	立春	441
文字	480	冰雪五环	280
戏曲	200	构建一朵雪花	300
丝路	460	更强更团结	115
礼乐	310	致敬人民	105
星光	500	想象	138
自然	540	未来的冠军	84
梦想	700	雪花	286

匹克精神赋予了现代奥林匹克运动强大的生命力,其核心要义久经历史考验,但在不同的时代语境下,奥林匹克精神指涉的具体事项与内容也在不断与时俱进,或是再次强调,或是阐发新意。

21世纪以来,奥林匹克运动处于金融危机震荡全球、超强自然灾害频频发生、地缘政治与民族冲突愈演愈烈,威胁全球人民生命安全的新冠肺炎疫情尚未有效控制等更加严峻的世界图景中。奥林匹克运动应当如何应对,奥林匹克主义应当如何响应,既是奥林匹克运动自身发展的时代话题,也是承办国以及承办城市的智慧体现。我国将奥林匹克精神和中华文明相结合,提出了中国的奥运方案。在2008年北京夏奥会和2022年北京冬奥会分别提出了“同一个世界,同一个梦想”(one world one dream)以及“一起向未来”(Together for a Shared Future)的口号,其中的关键词one、together、shared等集中反映了“一”“同”“共”等内涵,反映出中国人民希望世界破除民族、种族、文化、性别等藩篱,凝聚成为一个有机整体,共同奔赴梦想、走向未来的信念。这一理念本质上是中华民族关于“天下大同”世界理想的延续与阐发,体现了中华文明的开放性、包容性精神,是中华民族对世界和平与发展的重要思想贡献。它以奥运口号的形式为奥林匹克精神做了新注解,是对“和平、友谊与进步”奥林匹克宗旨的开创性再阐发,也在两届北京奥运会开幕式表演中予以了集中表达。

如2008年北京夏奥会开幕式主题曲《我和你》在场景搭建方面,创作团队克服多重困难在场地中央运用了球形投影技术,由4组高亮度数字投影设备投射出一个梦幻立体的“蓝色地球”,并有58名演员在钢索的帮助下进行高难度的舞蹈表演,象征着“人类和睦相处,共住地球村”;在演唱者方面,刘欢和莎拉·布莱曼通过东西方男女声的合唱隐喻东西方文明的交流与融合;在歌词方面,多次强调“我和你心连心,永远一家人”,共同传递出“天下大同”的理念。2022年北京冬奥会开幕式也有多处对应性表演。总导演张艺谋曾将开幕式创意归结为“完全不同的雪花汇聚到北京,成为一朵人类的雪花,一朵共同的雪花。”^[4]一改对圣火点燃仪式大加操办的传统,而是选择把印有各国名字的雪花引导牌艺术化组合在一起,构筑了一座橄榄枝大雪花主火炬

台,隐喻世界各国人民紧密团结,凝结成人类命运共同体。如在奥运会指定曲目《Imagine》的演绎中,4组表演者在宛如雪国的场地上自由滑行,伴随优美的旋律,将奥林匹克新格言“更高、更快、更强、更团结”逐一滑出,以视觉手段再次强调了世界人民团结在一起。此外,在《让世界充满爱》的歌曲中,由多国年轻人组成的行走方队并肩行走,逐渐拉开一幅世界人民的群像汇聚图,最后用中英文的巨大字体将“一起向未来”写在场地中央,隐喻世界人民手拉手、肩并肩,团结在一起,共赴未来的美好愿景。因此,两届北京奥运会通过艺术表演建构了人类命运共同体的集体意识,由此激发人们对“天下大同”世界理想的向往,进而完成了21世纪中华民族对奥运精神的表达。

3 创新:从宏大叙事向个体叙事的艺术转变

3.1 从历史时间建构走向艺术时间建构

康德认为,空间和时间不是世界的本质特征,而是人类认识世界、理解世界的框架。艺术的时间性表达,是将人对于艺术的感知和体验过程看成是一个以时间为参数的流程,关注并表达技法或视觉上的时间因素,是从更深的层面上表现世界复杂性的有效方式^[5]。艺术家在时间中创作艺术作品,也在艺术作品中通过对时间的创造性处理来反映、传达对世界的理解和认知。创造性的时间创作也会给受众带来全然不同的时间体验,并以此与日常生活中的自然时间、物理时间区分开来。与空间的物质性与可见性相比,时间是看不见、摸不着的,是一种“知性直观”的存在。奥运会开幕式作为现代社会广场影像叙事艺术的巅峰作品,因其空间景观的视觉直观性而常常遮蔽了人们对其时间性的考察。“时间本身是无形式的形式”^[6]“时间的一切关系都能够在一个外部直观上表达出来”^[6]两届北京奥运会开幕式在时间性的处理上迥然不同,是从历史时间建构走向艺术时间建构的过程。丹福思在回答大型体育赛事中的国家是如何被叙事时认为,往往是从国家“诞生”开始,继而是“时代的到来”,直至“成熟”^[7]。这是很多奥运会东道国都会选取的开幕式创作逻辑,如2012年伦敦奥运会开幕式、2016年里约奥运会开幕式。因为对很多民族国家而言,奥运会是一次千载难逢地站在世界中心传播本国文化的

好机会。而选择基于历史时间的线性表达既能够轻易串联起事关民族文明发展的关键事件、场景及表征物,也能够不断顺应开幕式叙事节奏的需要,形成从过去到现在再到未来的层层推进,直至完满的叙事节奏。除此之外,线性时间建构符合全球观众朴素的、直觉的时间体验,有利于降低开幕式跨文化传播的认知门槛。

2008年北京夏奥会开幕式采取的是历史时间建构逻辑,即基于对民族历史时间的线性蒙太奇化演绎实现,仪式的主体部分,即文艺表演整体上也是按照历史时间的进程进行时间建构。整个文艺表演分为上、下两篇,分别为灿烂文明篇、辉煌时代篇。灿烂文明篇主要演示的是中国古代文明的辉煌成就与灿烂瑰宝,辉煌时代篇则将时间推至当下,反映的是现代社会的图景。但开幕式不仅仅是历史时间的有序排列或等比缩小,作为广场影像叙事艺术,它更有赖于具有象征意义场景的搭建、转换,镜头画面不同形式的剪辑、组接来实现提高开幕式历史时间建构的艺术性,即蒙太奇手法。如开幕式之始的日晷场景。日晷发出的“时间之光”直接照亮了由2008面缶组成的倒计时阵型,标志着开幕式正式开始。此处时间建构格外巧妙,一方面,日晷作为华夏文明源头的发明代表了华夏文明的时间起点;另一方面,日晷作为利用自然界永恒之物太阳进行测时,可视为自然时间的起点。当这两个时间并置于开幕式的倒计时之前,实现了自然时间、文明时间和仪式时间的融合,使时间的寓意变得浓重而富有仪式感,也标志正式进入2008年夏奥会奥运仪式的时间阈限。

2022年冬奥会开幕式则选择艺术时间建构逻辑,即从某种艺术构思出发,围绕艺术象征物进行生成性的时间演绎。“严格意义上来说是一朵雪花的故事……一朵共同的雪花,全部过程贯彻了这个理念,从倒计时的短片开始,到最后的点火。”^[8]“形态各异的雪花凝聚在一起,构成‘燕山雪花大如席’的动人景观。全世界万千‘雪花’团结在一起,诉说着‘一起向未来’的美好愿景。”^[9]这里艺术时间的建构是将一片片代表世界各国人民、代表各个参赛国家和地区的小雪花逐渐汇聚成主火炬台一朵大雪花的艺术时间过程。体现的是一种“意象生成”的时间。“意象生成”不是一个认识的结果,而是在审美体验和艺术创造中瞬间生成的一个充满意蕴的

世界,包含着内在的理性,也呈现出灿烂的感性^[10]。为了体现雪花意象的转化历程,在最开始倒计时短片阶段的长城雪花图景,到中间的运动员入场时每一个引导员高举的雪花引导牌,再到随后的舞者拿着雪花引导牌进行的雪花舞蹈《构建一朵雪花》,再到最后孩子们以雪花姿态逐渐簇拥、聚拢在一起形成一朵大雪花为止,代表着艺术时间的完成。伽达默尔认为,如果艺术作品的存在方式是一种游戏,是自我表现,那么艺术作品必然是一种在时间中发生开启的过程。他所提出的艺术作品的“时间”不是历史性的时间,而是指艺术作品的根本存在^[6]。本次开幕式艺术时间处理的高妙之处在于它通过建构时间本身形成了艺术作品的本质。艺术时间建构不同于由无数个宏大的、典型的、决定性瞬间组成的历史时间,它以空灵的构思,微妙的意象构成了独一无二的艺术创作。形成一种具有突出审美意味而非宣教意味的时间表现力,是对宏大历史时间叙事下纯粹审美体验的一种追求。

3.2 从民族史诗向浪漫抒情诗的转变

3.2.1 注重民族史诗叙事的2008年夏奥会开幕式

民族史诗是指叙述本民族英雄传说或重大历史事件的叙事长诗,涉及主题包括本民族的历史事件、宗教或传说等,具有风格庄严,叙事宏大的特征。民族史诗是对本民族关于“我们是谁,我们从哪里来,我们到哪里去”这些根本问题的回应,满足了本民族诉说与被诉说、认同与被认同的需求,也是外民族理解该民族的文化捷径,是本民族“想象的共同体”形成的重要机制。1908年,国人提出著名的“奥运三问”^[11],张伯苓曾建议申办第15届奥运会,并预言:“奥运举办之日,就是我中华腾飞之时!”^[12]某种意义上,举办奥运会已经成为我们洗刷近代屈辱的创伤记忆,重振民族自信心,重构民族史诗的精神节点。

因此,2008年北京夏奥会开幕式的民族史诗般的书写就是历史的必然,更是成就了中华民族在当下最有影响力的影像化的民族史诗文本。2008年北京夏奥会开幕式重点通过中华民族的文化意象群建构、庄严宏大的风格建构来实现民族史诗叙事。文化意象是一个民族特有的符号,每一具体的意象,反映着一个历史朝代的社会、时代、民族的思想、生活和精神。透过一个个文化意象,从中窥视一个社

会文化、历史及地理的图景^[13]。在内容层面,创作团队选择了中华文明史上具有重要历史地位或重大成就的文化符号或历史事件,诸如长城、汉字、造纸术、指南针、印刷术、兵马俑、笔墨纸砚、昆曲、中国画、书法、太极、郑和下西洋等,通过场景搭建、视频短片、舞蹈表演、LED屏显等方式将其景观化、视觉化,从而完成了民族史诗的书写。在表达层面,创作团队着力塑造庄严、宏大的史诗风格,如在设计开幕式倒计时创意时张艺谋就强调“开场一定要有气势”^[14],选择了“缶”这一古代大型击打型乐器,通过2008名演员的现场演绎成就了此次开幕式的经典场景。

3.2.2 注重浪漫抒情诗的2022年奥运会开幕式

2022年冬奥会开幕式选取的是浪漫抒情诗路线。就国家心态而言,经过改革开放40年的实践检验,累积了充分的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,无须再次证明自己。另外,2022年是新冠肺炎疫情依然肆虐,也是国际社会在和平与发展方面面临严峻考验的一年。作为负责任的世界大国,当再次牵手作为凝聚全球人民共同信念重要平台的奥运会,就必须借助开幕式对上述问题作出回应。“在张艺谋看来,从2008到2022,开幕式的内核实现了从‘我’到‘我们’的升级。2008年北京奥运会开幕式,注重的是让更多人了解中国传统文化,而2022年冬奥会开幕式则是讲全人类共有的精神和理念,构建人类共同体的伟大主题。”^[15]如果说2008年北京夏奥会开幕式是我们用直抒胸臆的世界语言向全球人民罗列了中华民族的灿烂辉煌历史,2022年北京冬奥会则是用轻灵神韵的东方语言向世界人民书写了一首中式浪漫诗歌。

浪漫叙事并不抗拒民族化国家化叙事,而是一种更为高级的艺术表征手法,即采用中国典型的艺术表现手法去诉说人类共同体理念、国际奥林匹克理念及民族的理念。2022年北京冬奥会开幕式将中国古典诗词的内容、意境深度融入创意设计过程。开幕式倒计时节目《立春》大规模地引用中国古典诗词并转化为视听语言呈现在倒计时的读秒中(表2);开幕式五环展示节目《冰雪五环》中的“冰瀑”奇观,借用李白的诗歌《将进酒》,通过现场一块20 m×60 m的大屏幕来模拟黄河之水天上来,倾泻而下,迅速向全场奔涌的浩瀚气象。入场式结束后

的《构建一朵雪花》以及随后的主火炬台,借用的是“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”进行舞蹈动作及舞台造型设计。另外,创作团队有意识地综合运用了极具中国古典浪漫主义特征诗性语言——赋、比、兴进行叙事。张艺谋要求倒计时二十四节气短片团队“以‘赋比兴’作为核心手段,用超高速的拍摄方式表现古诗词的新解。”^[16]如清明节气的呈现,在场景上是一位手持雪板的人屹立皑皑雪山前,身边是一个亮着莹莹灯火的帐篷,近景是一个横放的滑雪板。此时镜头向前收缩运动,视点逐渐前移,在视角的重叠透视作用下,滑雪板、帐篷和屹立的人三者视觉重叠,整体呈现成江南乌篷船的造型,加之烟雨蒙蒙、画面解说词“清明时节雨纷纷”出现,顿时使得原本毫无关联的冬奥运动场景与中国清明节典型意境——江南烟雨联系在一起,充满东方表达的浪漫和幻想,是非常高级的“比兴”手法的体现。

这样的转向本质上源自我们在创作过程中文化自信的不断增强,对东方美学艺术传统的借鉴、使用不断加强。如2008年北京夏奥会开幕式在美学资源的调用上偏重直接的、宏大的文化符号的选取,反映了想要迫切获得认同的创作心理。2022年北京冬奥会开幕式的创意设计环节对文化符号的萃取、征用,更加偏向古典、内在、含蓄、抽象的东方艺术符号。在艺术手法上,也不仅仅是平铺直叙、开门见山,而是注重情景交融的艺术手法、追求意象建构与意境营造,艺术理念上也大力借鉴、传播中国的世界观、价值观等东方文化意识形态。

3.3 从淡化体育元素到强化体育元素

3.3.1 2008年北京夏奥会开幕式中体育元素的淡化表达

开幕式是奥运会最重要的仪式庆典。作为全球最为盛大的媒介事件之一,它能够广泛地传播本民族文化,提升国家软实力,密切与世界各国的文化交流。就这个角度而言,2008年北京夏奥会开幕式无疑是空前成功的,获得了全球媒体的盛赞。美国《时代》杂志称“在开幕式表演中,中国演员用完美无瑕的表演向世人展示了中国五千年文明的精华。”^[17]《世界报》声称,几十年来,没有哪届奥运会以如此绚丽多彩、震撼人心的方式开幕^[18]。但也有学者指出,奥运会开幕式是世界盛事、是属于世界人民的,整场演出却与世界运动史绝缘^[19];奥运会开幕式是

表2 2022北京冬奥会开幕式倒计时短片涉及中国古诗词及俗语情况一览表

Tab.2 List of countdown clips involving Chinese ancient poems and proverbs at the opening ceremony of the 2022 Beijing Winter Olympic Games

倒计时对应时序	对应节气	引用诗词	诗词来源
24	雨水	随风潜入夜,润物细无声	杜甫《春夜喜雨》
23	惊蛰	春雷响,万物长	古代俗语
22	春分	春风如贵客,一到便繁华	袁枚《春风》
21	清明	清明时节雨纷纷	杜牧《清明》
20	谷雨	风吹雨洗一城花	黄庭坚《见二十弟倡和花字漫兴》
19	立夏	天地始交,万物并秀	明人《莲生八牋》
18	小满	物至于此,小得盈满	古书《月令七十二候集解》
17	芒种	家家麦饭美,处处菱歌长	陆游《时雨》
16	夏至	绿筠尚含粉,圆荷始散芳	韦应物《夏至避暑北池》
15	小暑	荷风送香气,竹露滴清响	韦应物《夏至避暑北池》
14	大暑	桂轮开子夜,萤火照空时	元稹《咏廿四气诗大暑六月中》
13	立秋	天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星	杜牧《七夕》
12	处暑	春种一粒粟,秋收万颗子	李绅《悯农》
11	白露	露从今夜白,月是故乡明	杜甫《月夜忆舍弟》
10	秋分	晴空一鹤排云上	刘禹锡《秋词》
9	寒露	千家风扫叶,万里雁随阳	元稹《咏廿四气诗寒露九月节》
8	霜降	霜叶红于二月花	杜牧《山行》
7	立冬	寒夜客来茶当酒	杜耒《寒夜》
6	小雪	雪粉华,舞梨花	关汉卿《大德歌·冬景》
5	大雪	大雪满弓刀	卢纶《和张仆射塞下曲·其三》
4	冬至	冬至大如年	古代俗语
3	小寒	凌寒独自开	王安石《梅花》
2	大寒	燕山雪花大如席	李白《北风行》
1	立春	万紫千红总是春	朱熹《春日》

体育的盛会,体育元素的运用却不够丰满,缺乏奥林匹克所倡导的“更高、更快、更强”的体育精神的艺术颂扬与演绎^[20]。体育元素的淡化是2008年开幕式的遗憾。回首整个展演,明显具备体育元素或运动文化特征只有两个环节,一是,太极拳表演环节,二是,圣火点燃环节,由李宁在空中绕鸟巢一周的“碗边奔跑”体现。在太极拳表演环节,由于历史民族叙事是2008年开幕式主导性叙事框架,太极表演更多是作为中华优秀传统文化与戏曲、书法、古乐、山水画等其他中国传统文化并置呈现,以传递中华优秀传统文化的精神理念为主,太极拳本身的体育运动特征被淡化。在圣火点燃环节,本来创作团队是想在这一环节加强体育元素的呈现,将“碗边奔跑”这个创意用于文艺表演中,即在14 m的“碗边”画上跑道,有100人在上面奔跑,目的在于突出体育

运动的主题,后来因为实施难度大,风险系数高而放弃^[14]。因此体育运动元素也被淡化处理。

3.3.2 2022年冬奥会开幕式中体育元素的强化表达

2022年冬奥会开幕式在凸显体育元素、强调运动主题方面有了大幅度的跃升。从2008到2022年无论是国家顶层设计,还是经济产业发展,抑或是普通民众的日常生活,体育的比重和重要性都是显著提升的阶段。在国家层面,推出“体育强国”“健康中国”“全民健身”等国家战略;在社会层面,以冰雪运动为代表的新兴运动产业和市场增速惊人,民众冰雪运动的参与兴趣、消费需求日益提升。但另一方面,由于现代冰雪运动尚在普及阶段,群众基础较为薄弱,相关的运动文化亟须进一步的宣传和普及。就这个角度而言,作为推广、传播体育运动文化最佳

媒介平台的奥运会开幕式理应担起这一传播使命,用开幕式文化传播“推动三亿人群上冰雪”。因此2022年北京冬奥会开幕式在表演规模大幅压缩的情况下,体育元素依然逆势而上,在很多环节都予以艺术化凸显。据统计,2022年北京冬奥会开幕式体育元素贯穿了开幕式全过程,体育元素占比高,存在感强,在全部7个表演性节目中有6个都明显使用或涉及了体育元素,通过对体育运动的视觉美感、动作功能、文化知识、视觉影像进行艺术化开发来呈现。

① 利用体育运动的视觉美感进行呈现。在开幕式倒计时短片中主创团队有意识地将冬奥运动项目文化与代表中国传统文化的二十四节气进行艺术化融合。在设计理念上将二十四节气中的农历一年与体育运动员辛勤备战的一年进行时间上的并置,将二十四节气中自然人文变迁图景、代表性的诗词与冬季运动视觉画面并置在同一个视听场景中,形成了一种充满张力的互文效果和视觉奇观^[21]。

② 利用体育运动的动作功能进行呈现。冰上运动是群众性基础较好,较有代表性的冬季运动。尤其是运动员在冰上的动作快速流畅、姿态优美,《构建一朵雪花》节目中借用速滑运动的速度功能、审美功能,让所有的演员都在冰面上通过滑冰进行舞蹈方阵的变幻,以此呈现雪花从分散到凝聚,并最终汇总成一朵大雪花的艺术过程。使得整个舞蹈过程顺滑、流畅、并且充满运动的美感。此外,相似的设计创意还在奥运五环的出场设计以及奥运会开幕式保留曲目——《想象》的演绎中也有激光冰球、模拟滑雪等创意设计。

③ 利用体育运动的文化知识进行呈现。在奥运五环出场前,重要的表演装置——“冰立方”将历届所有冬奥会的举办国家、城市、届次等信息以大屏滚动的形式进行动态化的视觉呈现,向人们传递了冬奥会的相关知识,将体育文化通过艺术化的方式表达呈现。

④ 利用体育运动的视觉影像进行呈现。视觉影像具有极强的视觉直观性和感染力。在《致敬人民》节目中,创作团队精心选取了世界范围内大量普通人参与体育的影像瞬间,并逐渐占据全部场地。此外,还有《萌娃上冰雪》《更强更团结》等短片,都是通过集中展现普通人,包括小朋友在生活场景中的体育活动,塑造了较强的群众体育氛围。国际奥委会的愿景是通过体育建设一个更美好的世界,因此需要号召更多的人参与体育,通过参与体育

改变生活,进而改变世界。通过这些大众化的体育运动影像的呈现,激发大众对体育的认同感、参与感,助力奥林匹克愿景地实现。

3.4 从科技强化艺术表现走向科技与艺术融合共创

自第三次科技革命浪潮兴起以来,以计算机技术、网络技术为代表的科创成果开始广泛引入、深度介入,乃至解构与重构了当代艺术的表现形态与发展路径。特别是2000年以来,奥运会开幕式作为集视觉、听觉、造型等艺术为一体的综合性广场影像艺术,科技因素对其创作思维、艺术表现等方面的作用力越发明显,促成了很多开幕式经典场面的诞生,如2000年悉尼奥运会“水中圣火”的实现、2004年雅典奥运会的主火炬装置、变幻的“光影水幕”、2008年北京夏奥会的LED“卷轴”及2012年伦敦奥运会工业革命场景的建造等。技术具有可供性,即技术可供性是不同情境下行为主体能动地和技术主体持续互动,所产生的各种结果的可能性^[22]。科学技术的具体应用为奥运会开幕式的创意设计的实现提供了诸多可能性。

2008年北京夏奥会的三大理念之一就是“科技奥运”,其科技应用整体特点是“一核多点”式的科技创新,即以“卷轴”为核心,围绕各种道具、场景等实物展开多点创新,从而增强开幕式艺术表现力。奥运会开幕式是综合运用独白、吟唱、音乐、形体、动作、舞蹈、团体操、服装、道具、场景、灯光、烟火、影像画面等综合艺术元素进行艺术表达。在2008年北京夏奥会开幕式中,对上述诸多环节进行了科技改造,极大地提升了艺术效果。“开幕式总共用了几十项高新技术,涉及多个领域,航天材料也运用到开幕式上。地面升降舞台、多媒体、地面LED(发光二极管)系统、指挥系统、通信系统……多种装置都采用了高新技术。”^[23]集科技创新之大成,也是2008年开幕式最大看点之一的“卷轴”,是由4块大型LED发光二极管屏幕组成超大液晶显示器,长147 m,宽22 m,“卷轴”上所有的画面都是通过不同颜色LED的亮起或熄灭来实现的,是科技含量最高的一个巨大平台,也是历届开幕式面积最大的一个舞台。“卷轴”既是一个文化窗口,展现了诸如青铜器、竹简、水墨画等中国传统文化的典型符号,同时通过不断幻化各种艺术图案,与屏幕上的演员表演密切配合,

构成艺术表演的宏大背景,从而达到一种视觉奇观的效果,因此成为本届开幕式最为核心的科技装置。

2022年北京冬奥会从申办成功之际,减少碳排放日益成为全球大趋势,为响应绿色奥运理念,推动我国“双碳”“双减”目标提前实现,本届开幕式的科技创新呈现出集约、绿色导向,努力实现以科技手段降低成本,做到“低碳”“低排”,实现一届真正意义上的碳中和奥运会。这一时期也是人工智能、大数据、5G、云计算、VR/AR、物联网、区块链等前沿技术应用风起云涌之时,这些技术被多点应用在开幕式的各个环节中,涉及数十种创新数字科技手段^[24]。2008年北京夏奥会很多技术是作为外在装置对开幕式各个不同艺术元素单独加强,如需要增强击缶表演的气势,就在缶上面进行激光改造;需要加强“大脚印”的艺术稳定性就设计一套“数码点火”装置。2022年北京冬奥会的科技越来越呈现出一体化、智能化和交互性的特点,使得科技与艺术高度融合,共同构成本届开幕式表演。如在《致敬人民》《雪花》《构建一朵雪花》中,通过“8K超高清地屏”和三维运动员追踪技术(3DAT)共同使用,系统实时捕捉、定位演员的各种动作,并通过进一步渲染表现在地屏上,使得地屏呈现出人机交互的奇妙景观。科技和艺术在节目中实现了高度融合,开创了奥运会开幕式人机交互技术应用的最大规模。本届冬奥会科技应用对未来有着极强的借鉴性和启发性,智能化技术、交互化技术将成为深度改变重塑大型体育开幕式展演的力量。

4 结语

两届北京奥运会开幕式都取得了空前的成功,成为奥运会开幕式历史上不可或缺的重要文本。它的生产传播为国际奥林匹克文化传播做出了重要贡献,也彰显了我国不同时期文化软实力建设的内涵特点,对增进国际文化交流、推动文明沟通起到了重要作用。特别在全球面临诸多不确定性和复杂风险的当下,开幕式通过和平呼吁及理念号召,重振人类命运共同体信念,为全球人民共同抵御风险,共创世界美好未来起到了积极示范作用。两届奥运会开幕式在创作中坚持了人民中心、天下一家的创作立场,对现实世界积极响应,留下了多样的时间建构艺术手法、民族史诗和浪漫情诗的异时空叙事典范、东方

艺术语言的发掘创新、体育元素的深化融入、科技人文主义对舞台表现的深度驱动等有益经验,这些都将成为大型体育赛事进行赛事展演活动的参考示范,为相关组织进行策划相关展演提供了宝贵的借鉴启发。

参考文献:

- [1] 新华社.奥林匹克转播服务公司:北京冬奥会成为迄今收视率最高的冬奥会[EB/OL].(2022-02-11).https://mp.weixin.qq.com/s/?_biz=MzIzOTQ4NTk2NA==&mid=2247511121&idx=1&sn=c382eb1bc2fc7cf19cd643ca3caeab55&chksm=e92bb932de5c302475ff7dd4a93048edb59e474c5d91a2d690a32f852855526007832967cc91&scene=27.
- [2] 新华社.北京冬奥会开幕式与2008年完全不同但同样令人印象深刻[EB/OL].(2022-01-20).<https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=EYS2022012000572700>.
- [3] 王小春,王保金,严春辉.奥林匹克精神与奥运金牌的价值分析[J].体育文化导刊,2006(11):38-39.
- [4] 腾讯网.全世界不同的雪花汇聚在北京.[EB/OL].(2022-02-05).<https://new.qq.com/omn/20220205/20220205A04MKI00.html>.
- [5] 邓晓芒.康德时间观的困境和启示[J].江苏社会科学,2006(6):14-20.
- [6] 吕晓雯,边千慧.中国当代艺术中的时间性表达——以沈克龙、应天齐的综合材料作品为例[J].南京艺术学院学报:美术与设计,2014(6):97-102.
- [7] Danforth L M. Is the “worldgame” an “ethnicgame” or an “Aussiegame”? Narrating the nation in Australian soccer[J]. American Ethnologist, 2001, 28(2): 363.
- [8] 央视新闻.“一朵雪花和一块冰的故事”,张艺谋这样描述北京冬奥会开幕式[EB/OL].(2022-02-04).<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723807222992276345&wfr=spider&for=pc>.
- [9] 新华社.全球连线|独家报道:张艺谋团队详解冬奥会开幕式一朵雪花的故事[EB/OL].(2022-02-05).https://www.sohu.com/a/520630577_267106?tc_tab=s_news&block=s_focus&index=s_2&t=1644005622681.
- [10] 顾春芳.论微博对大众文化的影响[J].中国文艺评论,2020(3):10.
- [11] 人民日报.习近平在会见全国体育先进单位和先进个人代表等时强调开创我国体育事业发展新局面加快把我国建设成为体育强国[N].2018-8-28(1).
- [12] 人民日报.习近平在张家口市考察冬奥会筹办工作时强调科学制定规划集约利用资源高质量完成冬奥会筹办工作[N].2017-1-24(1).
- [13] 赵敏.论文化意象的创意功能——以北京奥运会开幕式为例[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2014,17(3):6.
- [14] 王宁.北京奥运会开幕式的回顾与启示[J].首都体育学院学报,2009,21(1):5.
- [15] 澎湃新闻.“双奥导演”张艺谋解读开幕式:展现文化自

- 信,传统与未来的交融[EB/OL].(2022-02-05).https://m.thepaper.cn/baijiahao_16585799.
- [16] 中国青年网.龙江波:二十四节气里有故事[EB/OL].(2022-02-15).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724803955209998970&wfr=spider&for=pc.
- [17] 中国政府网.众多海外媒体称赞北京奥运会开幕式令世界倾倒[EB/OL].(2008-08-11).http://www.gov.cn/jrzq/2008-08/11/content_1069201.htm.
- [18] 中国日报.后来每届奥运会我都看,但一直难忘2008年闪耀世界的北京[EB/OL].(2018-08-08).https://www.bilibili.com/read/cv906251.
- [19] 王敏.论舞蹈与音乐的和合之美——兼论第29届奥运会及残奥会开幕式的舞蹈与音乐问题[J].北京舞蹈学院学报,2008(3):41-49.
- [20] 吴欣,黄宽柔.奥运会开幕式文体表演艺术特点与问题评述——兼论广州亚运会开幕式设计[J].体育与科学,2010,31(4):7.
- [21] 腾讯网.“中国式浪漫需要去意会”记者专访冬奥开幕式倒计时短片湘籍导演龙江波[EB/OL].(2022-02-13).https://new.qq.com/omn/20220213/20220213A01LW100.htm.
- [22] 谢卫红,曾思敏,彭铁鹏,等.技术可供性:概念内涵,理论框架及展望[J].科技管理研究,2022,42(5):9.
- [23] 快科技.解密2008北京奥运会开幕式高科技[EB/OL].(2008-08-10).https://news.mydrivers.com/1/113/113556.htm.
- [24] 中国经济周刊.北京冬奥会开幕式震撼刷屏,背后“黑科技”也将到你身边[EB/OL].(2022-02-15).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724809305480182222&wfr=spider&for=pc.

Innovating on the Basis of Tradition: A Comparative Study of the Narrative Art of the Opening Ceremony Performances of Beijing 2008 Summer Olympics and 2022 Winter Olympics

ZHU Shiyu

(College of Music, Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, China)

Abstract: Taking the opening ceremonies of the 2008 Beijing Summer Olympics and the 2022 Beijing Winter Olympics as the research objects, this study employed comparative analysis, literature review and video analysis to document and analyze the historical process and main contents of the performances of the two opening ceremonies. The purpose of the research is to comparatively explore the changeability and unchangeability of the two opening ceremonies in terms of the narrative art. The study found that, from Beijing 2008 Summer Olympics to 2022 Winter Olympics, the opening ceremony has changed from grand narration to individual narration, from historical time construction to artistic time construction, from national epic to romantic poetry, from diluting sports elements to strengthening sports elements, and from technology enhancing art to technology integrating with art. The changes reflect different design ideas, production contexts and creative moods in different periods of time, while what remains unchanged is the conveyance of the Olympic spirit and the concept of "Great Harmony in the World". The two opening ceremonies offer some useful experiences such as: various artistic techniques of time construction, different time and space narrative models, the exploration and innovation of oriental artistic language, the full integration of sports elements, and the in-depth drive of technological humanism on stage performance, etc., which provide valuable inspiration for the future performance of large-scale sports events in China.

Key words: opening ceremony performance; Olympic opening ceremony; narrative art; 2008 Beijing Olympic Games; 2022 Beijing Winter Olympics; sports performance