

坚持“两创” 关注新时代文艺

用体育题材文艺作品讲好中国故事

胡祥

核心阅读

当下体育题材文艺创作既有表现真实体育人生、彰显集体主义精神和国家荣誉感的家国叙事，也有在丰富多样的体育生活里，唱响普通人拼搏奋斗的青春之歌；既注重题材内容的开掘，也自觉进行艺术形式的探索。力与美、艺与技相互激荡交织，构筑更为广阔的体育文艺图景

新时代新征程，尤其需要发挥体育题材的独特作用，用优秀作品激励人、鼓舞人，传递昂扬向上、坚韧不拔、不言放弃的拼搏精神

习近平总书记强调：“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强，国运兴则体育兴。”成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式上，“太阳神鸟”“凤凰”等中华传统文化元素惊艳亮相，尽显中国风、巴蜀韵，给观众留下深刻印象。大型体育赛事透过文艺这扇窗口，展示更多魅力。

近年来，体育和文艺的双向赋能带来体育题材文艺创作热。一批优秀体育题材文艺作品展现时代昂扬风貌，记录体育事业发展，勾勒国家社会进步，彰显拼搏奋进精神，成为讲好中国故事、传播好中华文化的生动实践。

记录发展步伐，展现时代风采

回顾历史，每逢国家重大体育赛事，都少不了体育题材文艺作品的身影。2008年北京奥运会前后，电影《一个人的奥林匹克》、电影《买买提的2008》、电视情景喜剧《奥运在我家》等作品，留下了中国人民敢于追梦、热情好客的时代影像志。2022年北京冬奥会推动体育题材文艺创作进入新境界。电视剧《超越》、电影《我心飞扬》、文化类节目《艺术里的奥林匹克》、综艺节目《冰雪正当燃》等，不仅精彩展现运动美、力量美、人文美，更响应“三亿人参与冰雪运动”的号召，掀起一股冰雪运动热。

伴随着成都大运会、杭州亚运会等大型体育赛事，体育题材文艺作品纷至沓来。杭州亚运会新增霹雳舞项目，电影《热烈》正是以杭州为故事背景，讲述一对热爱街舞的师徒，带领团队追求梦想、挑战极限，最终赢得全国街舞大赛冠军的故事。电视剧《不就

是拔河么》里，一群大学生为了赢得拔河比赛的胜利不断挑战自己、克服困难，展现全力以赴的青春姿态。主题歌曲《爱是一样的》《从现在 到未来》唱响心手相牵、共赴未来的诚挚心声……这些作品为体育盛会营造了良好的社会氛围，激发人们的参与热情，也把拼搏向上的体育精神传播开来。

这些年，以体育强国建设为引领，群众体育蓬勃发展，体育产业亮点纷呈，体育的内涵也随着时代变化不断拓展。体育不仅仅是赛场上的竞技，更是当代中国人日常生活的重要组成部分。山东威海文登区中小学生田径运动会开幕式上，100多名小学生跳篮球训练操的短视频火遍网络，人们纷纷点赞视频里少年儿童自信与朝气。贵州“村BA”“村超”的参赛选手为农户、水果商贩、火车司机等各行各业普通人，比赛吸引上万

观众现场助威，几亿人次网络“围观”，从中可以看到体育运动跨越地域、跨越人群的魅力。互联网让体育文化的传播更接地气，这些网络视听内容沾着泥土、带着露珠，体量轻巧、贴合生活，唤起网友们广泛共鸣。

拓宽艺术边界，提升创作质量

体育题材文艺创作的关键在于处理好体育与艺术的关系。体育运动是力与美的交响，本身就具有独特的影像美学，再加上体育故事天然具有励志向上、热血沸腾的优势，更容易获得观众的喜爱。与此同时，随着文艺创作题材类型的日益丰富和观众审美选择的日渐多元，体育类作品要想吸引观众、留住观众，也面临出新出彩的挑战。综观近年来叫好又叫座的体育影视作品，可以提炼出一些有益的经验。

一是坚持现实主义创作手法，用故事打动人、感染人。体育的主体是人，体育魅力和体育精神往往也依托运动员、教练员等体育从业者的故事经历呈现出来。电影《夺冠》聚焦几代中国女排顽强拼搏、为国争光的感人故事，凭借人物形象的立体塑造和超还原度，唤起无数观众的集体记忆。因为生活、有生活、有性格、有情感，这样的故事更能讲到观众心里，更能发挥春风化雨的艺术作用。

二是借助类型片优势，丰富作品叙事手段。以电视剧为例，《棋魂》以曲折情节，刻画了成长路上这群围棋少年的梦想与执着；《旋风少女》围绕跆拳道竞技运动展开叙述，情节、对话具有轻喜剧风格……这些作品尝试将体育题材与青春、喜剧等类型片有机结合，以体育为故事主线描摹社会现实和个人成长，以类型片为手段提升讲故事的水平 and 效果，受到青年观众欢迎。

三是强化技术创新，增强艺术感染力。如今许多体育题材作品普遍运用升格摄影、超高速镜头、无损收音技术、5G+8K超高清视频、虚拟现实等摄制技术，放大体育运动精彩细节，为观众带来新的视听体验。电影《中国乒乓》使用杜比全景声技术制作音乐，观众在杜比全景声影院观看时，声效震撼，乒乓球盘旋跳动的声音真切入耳，给人身临其境的感觉。

总的来看，当下体育题材文艺创作既有表现真实体育人生、彰显集体主义精神和国家荣誉感的家国叙事，也有在丰富多样的体育生活里，唱响普通人拼搏奋斗的青春之歌；既注重题材内容的开掘，也自觉进行艺术形式的探索。力与美、艺与技相互激荡交织，构筑更为广阔的体育文艺图景。

传统与现代结合，更好展现中国形象

体育是无需翻译的语言，在对外传播中具有天然优势。近年来，体育题材文艺创作坚持传统与现代相结合，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，用优秀作品展现中国形象，推动文体共融和文化交流。

通过体育盛会的文艺表达，让世界感受到一个传统与现代水乳交融、自信从容的中国。成都大运会吉祥物“蓉宝”设计融大熊猫形象、川剧脸谱样式、川剧吐火绝技于一体，既有传统底蕴又有现代活力，惹人喜爱。成都大运会宣传片《成都动起来，世界看过来》让工夫茶与击剑等以艺术的方式产生关联，既有紧张刺激的赛事氛围，又以幽默欢乐的方式勾勒出城市生活场景。杭州亚运会形象宣传片《弄潮》，从5000多年前的良渚出发，展现一场古今穿梭的自然人文之旅。“国潮”风格的手绘穿插短片始终，记忆深处的大街小巷、热气腾腾的杭帮美食、潮流时尚的青年男女，散发浓郁的烟火气息。

体育题材文艺不仅要走出去，还需要请进来，让人们亲身感受这片土地上的万千气象。在“大记忆”看中国·看大运会青年影像创作中，来自中国9所高校的39位师生和8位外国青年，深入成都大街小巷，创作了《哨韵空竹》《溯源太极拳》等体育题材短片。作品通过延时、移轴、动漫、手绘、裸眼3D、虚拟现实等创新形式，增强沉浸感和参与感，让观众感受到当地火热的体育氛围，也表现了外国人对中国文化的观察与感悟，新颖独特。

多年来，体育题材始终是中国文化出海的重要组成部分。纪录片《冬奥之约之苏翊鸣》在国外新媒体平台上线，浏览量近千万；电视剧《超越》《冰糖炖雪梨》《我的！体育老师》受到海外欢迎；网络综艺《这就是街舞》实现了中国综艺节目模式出海；动画片《卡卡冬奥行》让北京冰雪运动的激情传到国外。

新时代新征程，尤其需要发挥体育题材的独特作用，用优秀作品激励人、鼓舞人，传递昂扬向上、坚韧不拔、不言放弃的拼搏精神。期待更多创作者积极捕捉时代脉动，用体育题材文艺作品讲好中国故事，弘扬中华体育精神，让体育题材成为新时代文艺一道亮丽的风景线！

（作者单位：国家广播电视总局发展研究中心）

题为成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式现场的文艺演出。

郭俊锋摄（人民视觉）
版式设计：沈亦伶

艺海观澜

把传统、现代和时尚相结合，在传承的基础上恰到好处地把握创新之“度”，这就是我理解的古筝艺术的与时俱进。

与古筝艺术相伴30余年，我越来越认识到，琴音是寄托细腻心境的最好载体，也是东方美学恰如其分的体现。

古筝的历史长达2500多年。它刚柔并济，既可以温婉舒缓、清微淡远，又可以演奏出金戈铁马、排山倒海般的磅礴气势。它的音域宽广，富有可塑性，有张力、有能量、有气场，可以艺术化、诗意地传递人的思想与情感。大道至简，气象万千，古筝艺术的这种敦厚与诗意是中华美学精神的极致代表，积淀着中华文化数千年来深厚的人文底蕴。

记得2001年，我入围中国音协主办的第一届中国民族乐器（古筝）国际比赛决赛，在选择参赛曲目时，挑了一首取材于传统乐曲《满江红》的古筝曲。这一决定让身边很多人担心：古曲过时了，演奏时也不够炫技，不容易出彩。但我还是希望能在这样重要的比赛中，演奏代表中华文化的音乐，弹一首让自己的感情“有着落”的曲子。最终，我赢得了比赛。来自评委的认可让我更加坚定，音乐需要文化的力量，需要心灵的力量。古筝艺术的发展离不开技巧与创新，但在这一过程中不能失去本土文化的根基。近年来涌现了一批优秀的古筝现代作品，它们都是在尊重传统、尊重音乐规律的基础上进行的探索创新。

古筝的传统体现在流传千年的古曲中，这是等乐文化大浪淘沙的精髓。与此同时，一代有一代人的创造性演绎。我最近推出的音乐专辑《出水莲》中，收录有中国传统音乐经典曲目、改编曲目、近代作品、当代作品与即兴创作，绝大多数都经过了全新编配。我根据两广民间音乐、浙江越剧、陕西秦腔、扬州清曲等，对古筝曲目加以改编创作。这张专辑最后是在自然环境中录制完成。居庸关长城前，明月朗照，音乐与天、地、人交融，激发了我的灵感和创造力。琴音入清风流水，心灵见天地山川，让人领略中国传统音乐与天地精神往来的无穷意境。

古筝在国内家喻户晓，但其魅力尚不为国外听众所熟知。考虑到古筝和诗词、历史、美学、哲学相通，可以作为中华文化的生动载体，我决定用一种新颖方式来拉近国外听众与古筝的距离——以中国古筝音乐2500多年的历史发展脉络为线索，结合中国古典诗词，边演奏边讲述，分享我对音乐背后故事典故、时代背景、美学意境乃至中华文化的理解。2017年，作为原文化部组织的“中华文化讲堂”系列的一部分，我创作的“琴与诗——中国音乐文化之旅”音乐会在美国纽约林肯中心奏响。从《高山流水》《孔雀东南飞》《春江花月夜》到《满江红》《牡丹亭》《柳如是》，古雅出尘而又深情隽永的音乐缓缓流淌，展现出中华优秀传统文化的底蕴和自信。

为了消弭东西方文化交流的障碍，我尝试将西方艺术元素融入中国传统音乐中，帮助西方听众更好地理解中国音乐。我邀请茱莉亚音乐学院的小提琴、大提琴演奏家合作演出《春江花月夜》，在演奏中融入德沃夏克著名的第九交响曲《自新大陆》的主题音乐。《自新大陆》中的思乡情怀与《春江花月夜》中的月下思念跨越时空、交相呼应，赋予乡愁乡情更深更广的内涵。当音乐会结束，我抬头时才发现，台下听众潸然泪下。那一刻我真切感受到，音乐是无国界的，能够唤起人类共通的情感共鸣。

“琴与诗——中国音乐文化之旅”音乐会在国内外巡演20余场，观众的反馈令我感动。在此基础上，我又创作了“归去来兮”古筝音乐剧，以古筝为线索，融合诗词、演诵、戏剧、交响、舞蹈于一体，借由不同时代的古筝经典作品及诗歌脉络，展现自先秦至当代，琴乐在岁月砥砺中的延绵发展、薪火相传。今年以来，“归去来兮”以音乐会的形式开启巡演，在舞台上展现古筝艺术的更多可能。

一弦一柱，贵在传承创新。今天，古筝艺术的发展已经非常多元化，既可以很技巧很现代，也可以很古老很传统，还可以很流行很时尚。把传统、现代和时尚相结合，在传承的基础上恰到好处地把握创新之“度”，这就是我理解的古筝艺术的与时俱进。作为创作者演奏者，我希望自己能在赓续传承古筝艺术、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展中贡献力量；作为传承者传播者，我愿继续身体力行地以多种方式呈现古筝之美，带着责任感与使命感，为更多古筝爱好者打开音乐之门。

（作者为中央音乐学院教授）

读出山水间的丰神妙韵

陈培浩

里，大王峰足足等了玉女峰240万年之久，这是怎样的等待呢？这样的联想，将自然地地理读出了趣味、读出了情感。

我们知道，山川河流的迷人，不仅在于险奇，更在其文化底蕴。在作者看来，真正能代表武夷山水文化底蕴的，非朱子文化莫属。然而，作品绝不是浮光掠影地介绍几则关于朱熹的逸闻，它要捕捉的是武夷山水的文化之魂。作者敏锐洞察朱熹《春日》“胜日寻芳泗水滨”句中“泗水”的来龙去脉，娓娓讲述中国思想史上心学与理学论辩的“鹅湖之会”、发生在朱熹和理学湖湘学派代表人物张栻之间的“朱张会讲”，细致钩沉白鹿洞书院、岳麓书院与朱熹的关联，以及朱熹晚年创建武夷精舍的缘由……某种意义上，作者沿着宋代以来一条重要的思想线索，进入中华文化代代相传的历史场景。这部分内容体现了文化散文的博识与审思。不难发现，作品要揭示的文化山水实是蕴含在山水背后的中华优秀传统文化。对诗性山水的呈现，是作品尤其具有启

发性的地方。所谓诗性山水，不是用诗化语言描述山水那么简单。事实上，诗性指向生命的非功利、哲思性和超越性的层面。诗意是对生命自身、对自我与世界相遇的凝思和顿悟。碎片化的信息时代，资讯看似触手可及，却在某种程度上阻断了人与自身及世界对话的通道。无论是向内的证悟，还是向自然的回归，作品洋溢着对生命觉知的兴趣和执着。由山水而觉悟生命的智慧，这才进入诗性山水的层面。

在旅行成为时尚的今天，真正懂得旅行、懂得山水还需要深入沉潜。风景不妨“看”，山水却必须“读”。看可以无所用心，读却一定要推敲叩问。这部作品就是一部推敲山水、叩问智慧、体察自然的人文山水笔记。当然限于篇幅，这种推敲、叩问和体察还有可以继续深入的空间。

当无数人奔赴山海时，如何游山水、读山水、领悟山水，让山水增益生命？《万古丹山：武夷山》给出了它的回答：见自然，见文化，见诗性，然后方能见天地。

《万古丹山：武夷山》：何向阳著；中国林业出版社出版。

文艺评论