

大型运动会开幕式中的欧普艺术赏析

李莉, 许新

(广东食品药品职业学院 基础部, 广东 广州 510520)

摘 要: 团体操是一项体育与艺术高度结合的综合性和集体表演项目, 在表演过程中吸纳多种表现形式, 使体育与艺术、文化、高科技等元素相结合, 以提高团体操表演的内涵。“欧普艺术”是 20 世纪以来一个重要的艺术流派, 对众多艺术作品及表现形式都产生深远的影响, 在我国大型运动会的开幕式表演中均有借鉴与吸纳。因此, 了解“欧普艺术”表现形式, 可以帮助观众更好观赏运动会开幕式的表演, 了解当地民俗风情与地域文化, 领略其思想内涵; 也有助于运动会开幕式的设计者掌握更多艺术形式, 从中汲取所需要的知识, 找出更多艺术形式与团体操的结合, 从而更好地进行作品创作。

关 键 词: 体育美学; 视觉设计; 欧普艺术; 团体操

中图分类号: G80-05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-7116(2013)02-0031-04

An appreciative analysis of op art in the opening ceremonies of major sports games

LI Li, XU Xin

(Department of Foundation, Guangdong Food and Drug Vocational College, Guangzhou 510520, China)

Abstract: Group calisthenics is a comprehensive collective performance event in which sport is highly combined with art, during such a performance, multiple forms of expression are adopted to combine sport with such elements as art, culture and high technology etc, so as to uplift the connotation of group callisthenic performance. “Op art” is an important art school since the 20th century, producing profound influence on artworks and forms of expression, referred to and adopted in the opening performance of major sports games in China. Therefore, understanding the forms of expression of “op art” can help the audience to better appreciate the performance of the opening ceremonies of sports games, to understand local folk customs and regional cultures, and to apprehend their ideological connotations, also help sports game opening ceremony designers master more artistic forms, learn needed knowledge from them, find out more artistic forms and combine them with group calisthenics, thus carry out work creation better.

Key words: sport aesthetics; visual design; op art; group calisthenics

团体操是一项体育与艺术高度结合的综合性和集体表演项目。它包含各种各样的体育、文艺形式, 通过各种动作、队形变化、造型等最基本的构成要素, 配以音乐、道具、服装、背景、场景、灯光及其他舞美效果, 展现广场体育艺术^[1]。目前, 我国大型运动会的开幕式表演都吸纳很多艺术形式, 使体育中融入更多文化元素, 更具艺术表现力。欧普艺术是我国大型运动会的开幕式表演中借鉴、吸纳的元素之一, 在各种类型运动会开幕式表演的灯光运用、舞台与背景的设计、服装与道具色彩、造型等方面都可以见到欧普艺

术的影子。

了解欧普艺术的表现形式与运用方式, 不仅有助于观众更好观赏运动会开幕式的表演, 了解创编者意图、蕴含的思想, 也有助于使观众了解当地民俗风情与地域文化, 从而更好地去欣赏表演, 领略其内涵; 此外, 对于运动会开幕式的设计者而言, 也有助于其掌握更多艺术形式, 并从中汲取自己所需要的知识, 找出更多艺术形式与团体操的一些结合点, 以更好地进行作品创作^[2]。

1 欧普艺术与视觉传达设计

欧普艺术产生于20世纪60年代的法国,它运用明亮的色彩,造成刺眼的颤动效果,达到视觉上的亢奋,因此欧普艺术又被称作“视觉效应艺术”或“光效应艺术”^[1]。通过艺术的加工与设计使人在视觉上产生错觉,从而绘制成绘画艺术,以传达作者的思想意图。“欧普艺术”变幻无穷的视觉印象以及其强烈的刺激性和新奇感,广泛渗透于欧美和日本的建筑装饰、都市规划、家具设计、娱乐玩具、橱窗布置、广告宣传、纺织品印染,以及芭蕾舞、电视观赏等多种设计领域,在国际上产生了很大影响。

一方面欧普艺术是“利用光学原理将几何形象按一定规律严格排列,营造出色彩变化、光影律动、空间矛盾等强烈视觉效果的抽象艺术”^[2];另一方面欧普艺术又用“各种不同的几何体周期性结构,纬线累计或色彩排列,同时运用各种不同的艺术手段和使其产生光聚焦现象”^[3]。欧普艺术家运用黑白或者彩色几何形体的复杂排列变化,造成形状与色彩的骚动,给人视觉错乱的印象,以使视神经在与画面图形的接触过程中产生令人眩晕的光效应现象与视幻效果,并以此来探索视觉艺术与知觉心理之间的关系,试图证明用严谨的科学设计也能激活视觉神经,通过视觉作用唤起并组合成视觉形象,以传达作者设计理念,并达到与传统绘画同样动人的艺术体验。

此外,在欧普艺术家看来抽象表现主义太随意和偶然,而波普艺术太鄙俗,他们主张要吸引观众,但却不能让观众卷入艺术之中;既不联系具体,也不表达感情和体验,而基本上利用视觉变化造成一种幻景。这种视觉变化主要由色彩的变化和形态的组织两方面来完成。其最杰出的代表有法国画家维克托·瓦萨雷里、美国的约瑟夫·艾伯斯和安德鲁基威斯等^[3]。

2 欧普艺术在运动会开幕式表演中所传达的视觉设计

2.1 色彩的律动与变化

形与色构成了整个视觉世界的外观,就感觉而言,色彩比形状能够产生更直接、更强烈影响,具有无声夺人的艺术魅力。色彩是吸引视觉的重要因素,在欣赏一部开幕式表演作品时首先映入观众眼帘的就是色彩,为此,设计者们充分运用各种手法表现色彩,展现主题,传递其设计理念。而欧普艺术对于色彩的运用形式则打破传统,一方面欧普艺术以黑白两色构成最强烈的明度对比,或运用各种色彩进行复杂排列,从而带给观众不同的视觉印象;另一方面,在色彩的相互关系上,又受到新造型主义、构成主义的影响,

追求强烈硬朗的对比排列,以此达到视知觉的运动感、闪烁感^{[5]89}。

在2004年雅典奥运会的开幕式中,整场表演均是以象征浪漫爱琴海的蓝色和象征希腊古典建筑的白色为基调,展现了人类历史与现代文明^[6]。开幕式中白色立方体上的人从蹲姿进化到直立,最后开始行走,显示了人类的进步;激光打出的人体DNA螺旋,预示着人类的起源;一支燃烧的火箭从幽暗的天空射向水中,点燃了明亮的五环^[6];从海中央缓缓露出水面的抽象面孔逐渐开裂为白色的碎片,其代表的是希腊群岛;此外,“人体像”碎裂成16个部分,在天际中移动,象征着希腊艺术时期的气氛和性格;白色小舟上挥动国旗的小男孩象征着希望……这些设计均是在黑色的背景衬托之下,运用白色以形成色彩明度的强对比冲突,在带给观众极强视觉震撼的同时,凸显了设计者意图,传达了“人啊,认识你自己”的创作主题。此外,在开幕式展现史前文化的一幕中,神鸟的翅膀并不是直接运用了一种色彩,或几种色彩进行大块堆积,而是利用欧普艺术原理将几种色彩原本简单、普通的抽象图形,按一定的比例进行空间混合,当点、线变得细、密,加之观看的距离较远,就会增强色彩混合的效果,使神鸟给人以飞速向前的感觉,更具有神秘感和动感,增强其艺术效果。

2006年多哈亚运会开幕式中,设计者得当地运用色彩搭配增强了视觉美感,演出以阿拉伯传统文化中象征海洋的蓝色与寓意沙漠的黄色为主调,引领观众感受到了多元文化的和谐交融。开幕式中承载寻宝者的白色小舟从第1幕寻宝者旅途开始,直到第5幕载誉而归,作为主要道具、场景出现,可谓贯穿整场表演的始终。而白色小舟的整体设计就借用欧普艺术对于色彩与线形的表现手法,将船帆设计为色彩透明下白色几何体结构的纬线重叠、交织,将船体侧部设计为紫色与蓝色底色下的线条交错、叠积,以此产生波纹形效果和色彩上的扩散,增加其视觉感受上的闪烁感与层次感,也使观众在进入神话般世界的同时,更被导演设计的整个叙事手法所吸引与震撼。此外,演出中如梦似幻的浩渺星空,奇崛诡异的宇宙爆炸、匪夷所思的地球诞生、博大壮阔的亚洲板块……都有欧普艺术对于色彩表现形式运用。

2008年北京奥运会开幕式则是以中国古老的计时器“日晷”影像拉开帷幕,在“日晷”反射的光芒中,2008个方鼓银光闪亮,流光溢彩,具视觉冲击力的画面烘托出了壮观的场面,也让人叹服于设计者奇特、巧妙的构思;开幕式中出现的“梦幻地球”是将绘制的“云纹”贴膜贴在透明的面板材料上,借以达

到灯光照射下美轮美奂的视觉效果；涓涓流淌的书画长卷贯穿了开幕式始终，千年古国的历史与现代文明都由此娓娓道来，而灰、白、黑的灯光变化加上挥毫作画的舞蹈动作动静相生、虚实一体，使呈现在观众眼前的画卷又成了一部清新淡雅的水墨画；此外，“丝绸之路”、“文字”、“自然”、“梦想”等各段表演中，都可以看到欧普艺术色彩设计元素，造成色彩的各种不同排列变化，给人以不同寻常的视觉感受，传达创作者思想，达到别样的艺术效果。

2.2 形态组织手法的变异与恒常

在视觉设计中，既可以将各种造型单独运用，也可以采用分割手法，运用其最具象征的部分，亦可以与其他元素进行置换，以启示人们从全新的角度对事物展开想象，用破碎、独特的视觉形象表述所要传达的信息^[7]。欧普艺术正是将抽象图形做有秩序的渐变排列和对比变化，或将几何纹线稍作错开、重叠，以此形成图形变化，改变图形正常形态的组合，创造出一种全新的形象，造成视错觉的空间感与动感。这些造型充满奇异感，它与人们日常经验的形象大相径庭，从而在人们的心理、视觉上均引起同样的震撼^{[5][9]}。

雅典奥运会开幕式表演中，设计者充分运用欧普艺术的形态组织手法展现从史前至今的文化发展。例如，展现善与恶、天堂与地狱之间战斗的一幕，运用欧普艺术原理中的对比色调并置，使“眼睛同时受到不同色彩刺激时，色彩感觉发生相互排斥现象。刺激的结果使相邻之色改变原来的性质，都带有相邻色的补色光”^[8]。这样一来所产生的艺术效果，不仅是使视觉器官达到一定的平衡与满足，同时也带给人神秘莫测的感觉。而在展现善与恶、天堂与地狱之间战斗时，表现希腊从远古发展到今天以及描述进入几何时代的人物时，设计者打破传统，摒弃恒常，运用不规则纹线进行各种排列、组合，以形成独特富有变化的图形，营造出具有强烈层次感与立体感的演出画面。

多哈亚运会开幕式表演出现的巨大天体运行仪，不仅象征着阿拉伯国家的科技遗产和对知识的追求，也寓意着阿拉伯国家的贸易往来和亚洲走向世界；还有第1幕中出现的“猎鹰”，搭乘男主人公展翅飞翔，与海怪进行抗击；以及“亚洲奇迹”一幕中，造型夸张、色彩靓丽的大篷车设计，狮狗、龙、老虎、金翅鸟等标志物恰如其分的造型设计等也是运用视觉设计理念，将欧普艺术的形态组织表现手法，运用到各种道具的造型中，将线与形进行有秩序、渐变以及对比、并列，或是将几何纹线作微小的错开与重叠处理，从普通的线与形中，寻求其对比和排列方式，以达到表演道具的无穷变化，造成视觉观赏的空间感与运动感，

从而增强其表演形式的艺术魅力^[9]。

在2008年北京奥运会的开幕式中，在一群白衣少女的带领下，万众手舞的“和平鸽”，与“鸟巢”的膜结构碗边交结在一起，形成了大屏幕下，全世界各种肤色的人们“手舞和平鸽”的画面。以人的手交错、舞动形成多变的排列造型，用人去演绎和平的象征，不同寻常的线性结构带给观众眩目而又奇特的视觉感受，设计者在运用欧普艺术的形式，展现其视觉设计的理念，更表现了世界和平，彰显“人文奥运，和谐奥运”。

在广州亚运会的开幕式《红棉花开》的一幕中，运用美丽的红棉花展现了岭南女子的柔情似水。红棉花的应用不是简单地让每人手持一个道具进行表演，而是在每一个表演者的背上放一个很大很柔软的道具，以使每一个人都是一片红棉花花瓣，让它在水的倒影下冉冉流动、缓缓起伏，时分时合，形成不同以往的线、面结合。视觉心理认为，视觉容易把邻近的东西看成一个整体，使各种形式因素之间的距离彼此靠近，共同形成整体感。因此，编导在设计红棉花时，充分考虑了形态组织方式的变异与恒常，以及布局 and 距离等因素。将水中花瓣之间的贴近或接触、重叠，会被观众看成是有联系的整体形式，通过视觉的整合与疏密聚散，形成不同以往的对比效果，分离出布局的形式组合或图形变化，使观众看到一朵美丽的红棉花在水上绽开，并从中领略到广州的风韵、岭南的风格，以及水的灵气、水的流畅与水的温柔，达到不同以往的视觉感受。

2.3 布局变换的秩序与律动

在平面或立体中，建筑与雕塑、绘画是可以保持相对永恒的艺术^[1]；而运动会开幕式表演则要求综合空间与时间，并以此为基准，使色、影、声、光等多维因素形成视觉与听觉创意，而要将这些创意具体化，就是要创造一个拥有最佳艺术性、观赏性的观、演关系空间^[11]。随着科技的发展，以及人们审美品位的变化，现今的表演场地(或演出场所)的设计和建造便是定位为文艺表演的舞台，以视觉观赏为基础所创造出的^[12]。

雅典奥运会的场地设计不是单纯利用高科技手段进行展现，而是充分利用人的视觉心理，满足其在观赏时需要形成一个整体形式感的原则^[13]。将相似的形式因素互溶，以使整个表演场地成为整体，即整场表演围绕象征爱琴海的巨大碧蓝色水池进行，从而避免由于场地形式的变化过多所产生的杂乱现象。此外，场地的色彩运用也以蓝色为基准，利用简洁明快的色彩变化，达到了很好的视觉效果。当彗星般的火焰从

天而降点燃“爱琴海”中的五环；当长着翅膀的爱神在天上静静地飞翔；当巨大的人面像从“爱琴海”中缓缓升起；当裸体男子在象征地球的正方体上缓缓地行走；当火、水、橄榄树、生命这些“神的赠礼”出现并停留在人的身边；当天上飞行的爱神将玫瑰送给那些幸运儿；当激光绘织出构成生命的双螺旋的时候，我们能够感受到设计者试图充分利用视觉上的变化造成一种幻景，将观众带入不同的空间层次设计，多样而不杂乱的色彩搭配的艺术世界，从而震撼观者的心灵。

在多哈亚运会的开幕式表演中，以卡塔尔、阿拉伯文化为主要元素，以沙漠的黄色、海洋的蓝色为表演场地的主色调。表演场地上方LED显示屏与舞台地面场景交相呼应，亚洲地图、中国等6个亚洲国家著名建筑的依次出现，海上风暴、未来之城的千变万化，为观众呈现了具有冲击力的艺术画面，同时带给人神秘的联想。

北京奥运会的开幕式由场地中央的巨大卷轴慢慢拉开帷幕，让全场观众为之震撼。这幅147 m长，27 m宽的巨大LED屏幕，展现了中国五千年历史的文化长卷。在悠扬的乐曲中，长卷上浮现出“太古遗音”、四大发明、汉字和戏曲……中国五千年来的璀璨文化无不在此神奇地展示。表演舞台的设计以此画卷为核心，充分表达出东方美学独特的时空观念与哲学精神。这种在传统的舞台设计理念之下，加以部分独具匠心的大胆变化，在规则的设计中设置一定突变，使其在正统中求变化，将多样变化纳入有序之中，从而营造出别样的视觉效果，增强了其艺术魅力。

在2010年广州亚运会的开幕式上，表演舞台以广州新区为新中轴线，搭建在珠江岸边，四周囊括广州新城区与广州最漂亮、标志性的建筑，在满天繁星的辉映之下，形成一幅都市和自然相融，现代与质朴共存的和谐画面。并在这种开放的环境下，将舞台铺设1000多m²的LED彩砖，使整个舞台没有一块立片，从舞台高处下望视觉效果极佳。

作为一场体育盛会的序曲，运动会开幕式所要传达的是东道主对各国、各地区体育健儿的诚挚问候，同时也承载东道主期望运动会圆满成功的美好祝福。运动会开幕式的出色表演能够极大提高一个国家与地

区的地位与影响，同时也会振奋民族精神，增强人民勇于创新的精神。充分利用视觉设计理念，适当融入欧普艺术形式，将表演场地的舞台设计不再局限于为观众提供观赏表演的场所，而是将其提升到观众从侧面去了解当地民俗风情与地域文化的高度。对于运动会开幕式的设计者而言，要积极借鉴世界先进经验，把体育精神与艺术元素结合起来，将现代高科技与深厚的文化积淀相叠互映，用艺术化的手法表现主题，从而拉近体育、科学、艺术与文化的关系，带给观众视觉与心灵上的震撼。

参考文献：

- [1] 黄宽柔, 周建社. 健美操·团体操[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003: 95-101.
- [2] 邵慧芳. 后现代主义设计理念对现代大型团体操设计的影响[J]. 体育与科学, 2006, 27(11): 27-30.
- [3] 欧普艺术代表人物萨瓦雷里作品探析[EB/OL]. <http://www.artist.org.cn/student/1/6/200512/37373.html>, 2005-12-07.
- [4] 马颖. 欧普艺术在新技术条件下的应用[J]. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 2008(1): 11-14.
- [5] 王令中. 视觉艺术心理[M]. 北京: 人民美术出版社, 2009: 89-91.
- [6] 张颖. 关于团体操设计中融入“冷抽象”和谐思想的思考[J]. 体育学刊, 2006, 13(3): 135-137.
- [7] 王亚萍. 视觉传达设计的符号学解读[J]. 艺术研究, 2011(1): 118-119.
- [8] 黄国松. 色彩设计学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2001: 73-77.
- [9] 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.
- [10] 郭振山. 视觉传达设计原理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011: 10-11, 54.
- [11] 周宏. 论视觉传达设计的三重性[J]. 包装工程, 2011(2): 11-13.
- [12] 牛静, 孙月霞. “视觉时代”奥运会开幕式教育意义的消退[J]. 体育学刊, 2008, 15(10): 23-27.
- [13] 史爱. 2008“绿色奥运”的视觉传达设计解读[J]. 艺术与设计: 理论版, 2008(8): 32-34.