

篮球表演艺术思考

黄滨, 金生伟

(辽宁师范大学 体育学院, 辽宁 大连 116029)

摘 要: 从表演艺术的崭新视角, 对篮球运动的表演艺术本质及其表达维度和存在维度加以论述。篮球运动是一种特殊的表演活动和艺术行为, 篮球运动在发展过程中所呈现的表演及艺术存在形式揭示了其表演艺术本质; 篮球表演艺术的表达是身体的表达, 身体语言和身体呈现分别是其表达的基本方式和基本途径; 篮球表演艺术的存在是社会的存在, 社会体验和社会文化分别是其存在的基本条件和基本形式。

关 键 词: 体育文化; 篮球; 表演艺术; 竞技运动

中图分类号: G841 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7116(2010)02-0046-04

Contemplation of basketball performance art

HUANG Bin, JIN Sheng-wei

(School of Physical Education, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China)

Abstract: From such a new perspective as performance art, the authors expatiated on the nature, expression dimension and existence dimension of the performance art of basketball. Basketball is a special activity and artistic behavior, and the performance and artistic existence forms presented by basketball in the process of development reveal the nature of its performance art; the express of basketball performance art is a physical expression, and body language and body presentation are respectively the basic manner and basic way of its expression; the existence of basketball performance art is a social existence, and social experience and social culture are respectively the basic condition and basic form of its existence.

Key words: sport culture; basketball; performing art; competitive sports

伴随篮球运动由最初简单的学生游戏向现在复杂的文化体系的逐渐演变, 各国学者分别从娱乐游戏、竞技项目、新兴产业和篮球文化等不同视角对篮球运动进行深入研究。然而, 在现代篮球运动经济、娱乐和文化功能日益凸显的今天, 现有理论已不足以解释现代篮球运动存在和发展的全部问题, 篮球运动理论急需在视角、观点和体系上有所突破和升华。美国普利策奖和自由勋章获得者威尔·杜兰特^[1]曾经说过: 每一门科学都是哲学开始, 以艺术结束的。它起源于假设, 而终结于丰硕的成果。因此, 本文欲从表演艺术的视角对篮球运动进行阐释, 并提出篮球表演艺术的理论构想, 以期为我国篮球运动理论与实践研究提供新思路。

1 篮球表演艺术的理解维度

1.1 篮球运动的表演存在形式

篮球运动是一种特殊的表演活动。美国社会学家戈夫曼^[2]认为: “每个人都在日常社会情境中, 通过外在动作行为维护自我印象, 并且还运用特定技巧进行表演, 试图导演和操纵他人对他的影响。”可见, 日常生活中的每一个身体动作都具有表演的特性, 作为特定身体动作集合的篮球运动自然也具有表演的特性, 它是以赛场为主要舞台, 以篮球比赛及与比赛相关的其他活动为主要表演内容, 明确指向观众的特殊表演活动。

表演蕴藏在篮球运动的发展过程之中。篮球运动以学生游戏的方式诞生, 随着规则的完善和项目的普及, 逐渐演变为一项竞技运动, 并吸引了大批旁观者,

进而有了最初的观赏者，“表演”的框架初具端倪；20世纪30年代以后，篮球运动开始走向职业化道路，真正意义的观众出现，“表演”的特性初步确立；如今，随着篮球竞赛表演市场的不断完善，篮球运动的表演性愈加明显。精彩纷呈的文艺演出、魅力四射的啦啦队表演，甚至球员们在赛场上的言行举止都饱含表演的意味，尤其是NBA全明星周末更是将篮球运动的表演内涵表达得淋漓尽致，如“魔兽”霍华德的“超人归来”、“大鲨鱼”奥尼尔的“太空舞步”等。表演是篮球运动的存在方式之一，表演使篮球运动摆脱漫无目的“孤芳自赏”，表现为明确指向观众的特殊表演活动，实现了篮球运动在表演中的存在和发展。

1.2 篮球运动的艺术存在形式

篮球运动是一种特殊的艺术行为。黄琳华等^[9]写道“艺术活动应由4个环节构成：世界、艺术家、作品和鉴赏者。在篮球运动的艺术存在中，“艺术家”即运动员，“作品”即具体的篮球比赛，“鉴赏者”即观众。运动员通过在篮球运动中，展示自己的精湛技艺和特有的人格魅力，为观众呈现出一个极具观赏性和审美价值的特殊艺术作品——篮球比赛。篮球运动艺术魅力有效释放的过程，既是运动员内在生命活力和价值的有效外化和展现，也是观赏者心灵灵光的闪现和自我心灵的重塑。

篮球运动与艺术虽然是两种独立的文化形态，但在各自的发展中却不断地靠近融合。早期篮球文化对艺术的影响仅限于绘画涂鸦等艺术作品的范围内，而后篮球运动与艺术的混合性成为特技篮球表演的基础，如今篮球运动与艺术的联系更加紧密，如花式篮球、街头篮球和扣篮表演等都具有很强的艺术成分。从更广泛的意义上看，每一场篮球比赛都是一场艺术表演，明星球员们不拘一格的服饰、光怪陆离的发型、独具个性的纹身、精湛的球技、默契的配合以及华美的扣篮，都展现出篮球运动无限的艺术魅力。除了篮球比赛本身包含艺术性外，篮球运动与艺术活动还实现了最大程度的兼容。如比赛开幕式和间歇期的表演活动成了音乐艺术、舞蹈艺术等艺术形式的展示平台；篮球运动题材也给艺术家们带来了创作的灵感，由此产生了大量与篮球运动有关的雕刻艺术、摄影艺术、广告艺术和影视艺术等作品。艺术蕴涵篮球运动，篮球运动深藏艺术，篮球运动拥有了艺术，才能拥有人的完整的感性生活，拥有不断发展创新的动力源泉。

1.3 篮球运动的表演艺术本质

表演艺术区别于其他艺术的一个重要标志，是艺术作品创作和艺术审美欣赏的连结存在着“表演”这一特殊的中介环节。篮球运动表演活动和艺术行为的

深刻内涵预示着现代篮球运动的表演艺术化发展趋势，在人类精神需求至高无上的今天，篮球运动也必将日益趋近其表演艺术的本质，即篮球表演艺术。

篮球表演艺术是现代篮球运动表演艺术化发展的必然过程和最终结果。如同整体不是部分的简单相加一样，篮球表演艺术亦不是篮球运动与表演艺术的单纯组合，而是对篮球运动中的表演环境、表演形式和表演内容的美学体现。因此，篮球表演艺术可以理解为：在特定的表演时空环境下，以经过组织和美化了的运动员技术动作、战术行为、身体姿态和动作过程为表演形式，以运动员在场上的创造性活动、个人及群体的情感宣泄和时空变换为主要表演内容，来满足人类精神需求的具有较强观赏性和审美价值的文化艺术形式。

2 篮球表演艺术的表达维度

方千华^[4]在对竞技运动的表演性进行研究时指出：表演不能游离于身体，表演的意义需要通过身体的投射来表达。篮球表演艺术的表达自然也离不开身体范畴。

2.1 作为身体语言的篮球表演艺术

身体语言是篮球表演艺术表达的基本方式。英国美学家乔治·科林伍德指出：“表现某些情感的身体动作，只要它们处于我们的控制之下，并且在我们意识到控制它们时把它们设想为表现这些情感的方式！那它们就是语言。”^[5]可见身体动作是组成身体语言的基本素材。篮球运动中的身体动作主要是指运动动作，因此，篮球表演艺术的身体语言主要是以运动动作为基本元素，体现在技术动作和战术行为两个方面。技术动作方面，运动员通过对运动动作的身体姿势、动作轨迹、动作时间、动作速度、动作力量等结构规则进行不断的提炼、加工和美化，形成了各种具有语言意义的技术动作，如投篮动作，不同手法及抬臂、抖腕、拨指的每一个技术细节都是运动员不同身体状态的表达；战术行为方面，运动员通过各种跑位配合，为观众展现出丰富多彩的身体运动画面，如挡拆战术，默契的联合掩护和适时的各自跑位，以其极具节奏韵律的身体语言，传达出运动员的体能和角色信息。

篮球表演艺术的身体语言并不是运动动作的简单组合，它必须服从于一定的表现目的，通过运动员在实践中创造性的加工、改造、发展和重组而成，如乔丹的“飞翔”、约翰逊的“魔术”等，这些“天才篮球艺术家”的精湛球技绝不是与生俱来的，而是在运动实践中不断融入个人生命感悟的艺术结晶。因此，只有体现出篮球运动的公平竞争、表达自我、沟通情感，

引起共鸣等交流作用的技战术行为或其他身体活动,方能称之为身体语言。离开了这种身体语言,篮球表演艺术便失去了独立存在的价值和可能。

2.2 作为身体呈现的篮球表演艺术

身体呈现是篮球表演艺术表达的基本途径。身体语言的有效表达必须以身体呈现的竞争性和审美性为最终途径,方能实现人类对篮球运动美的感知和享受。竞争是公平竞争,是表达人类本真的竞争,篮球比赛的胜利者和失败者,只要对自身生命进行了真实而完整诠释,就能得到人们的赞扬和欢呼。如2009年,CBA铁军“八一”男篮14年来首次无缘季后赛,但仍赢得了广大球迷的热烈支持;审美性是篮球运动成为表演艺术的一个重要原因^[6]。篮球表演艺术通过运动员在比赛中的艺术表现诠释其独特的外在美和内在美。外在美不仅表现在运动员静态的人体美上,更表现在技战术运用的动态美上,如快速的移动、敏捷的抢断和精准的投篮无不演绎着这种动态之美。在表现外在美的同时,篮球表演艺术更加强调把审美的意蕴引向内部,即呈现出运动员的个性气质、意志品质等内在美,从而使欣赏者沉醉于篮球运动美的意境之中,获得对生命的感知。

竞争性和审美性既是身体呈现的形式也是内容,形式与内容在“身体呈现”这个层面上融为不可剥离的整体。运动员只有在竞争和对抗中,呈现具有美感的技术动作和战术形式,才具有真正的艺术审美价值。而没有艺术审美价值的竞争,便如同古罗马竞技场上的血腥厮杀,只能成为少数人享乐的工具,不会有更多观众和市场。

3 篮球表演艺术的存在维度

篮球表演艺术的表达是身体的表达,而身体只有置于社会之中才能呈现其生命力。因此,当我们追问篮球表演艺术是如何借助身体表达得以存在的时候,社会便成为篮球表演艺术存在的理解之维。

3.1 作为社会体验的篮球表演艺术

社会体验是篮球表演艺术存在的基本条件^[7]。社会体验即社会在对事物生物的和社会的阅历中见到深厚的情感和深刻的意义,观众欣赏运动员的表演,固然可以依靠个体体验得到对篮球运动的审美感受,但是,这种仅从客观得到的审美感受还只是一种旁观者所获得的赛场感染,人们只有通过社会体验,才能最广泛地体会运动员的身体语言所迸发出的内在生命力量,理解和把握篮球运动的本质内涵。社会体验具有情感性。正如童庆炳^[8]所言:“体验的出发点是情感,最后归结点也是情感。”人们在长期参与篮球运动的过程中

必然会产生丰富的情感,当这种深厚的情感成为人们普遍的精神需求时,篮球运动也就拥有了人的完整的感性生活,具备了表演艺术的特质;社会体验具有认识性。人们总是习惯从内心的情感出发去体验和揭示篮球运动的真谛,随着知识的增长,人们又会自觉以科学和理性的视角对篮球运动进行重新审视,这种科学理性的认识往往使人们在追求美好的本能驱使下,穿越时空,在体味篮球运动美的历史回顾中看到篮球运动“表演艺术”的影子,并逐渐形成对篮球表演艺术积极的认识。

人们对事物的认识总要经历由感性到理性的过程,篮球运动也不例外。社会体验的情感性构筑了篮球表演艺术存在的感性基础,认识性构筑了篮球表演艺术存在的理性基础,情感性和认识性辩证统一的社会体验的结果常常是一种新的更深刻的把握了篮球运动和生命活动本质的智慧的生成,即形成对篮球表演艺术的广泛社会认同。

3.2 作为社会文化的篮球表演艺术

社会文化是篮球表演艺术存在的基本形式。美国人类学家克鲁克洪^[9]认为文化是“历史上所创造的生存方式的内涵。”篮球表演艺术只有作为社会文化的存在,才能体现出它的意义与价值。篮球表演艺术是篮球文化积淀和传承的结果。文化积淀方面,篮球运动经历了一百多年的文化锤炼和滋养,先后演变出“游戏文化”、“竞技文化”、“技艺文化”、“个性文化”等不同的文化形态,篮球表演艺术也是社会文化的表现形式之一,体现出特定文化的继承性。如篮球运动虽然起源于美国,但在全球传播过程中,秉承了不同国家及地区的文化特质,而表现出不同的技战术风格^[10]。如欧洲篮球“高、狠、准”、亚洲篮球的“快、灵、巧”等。在文化传承方面。篮球技术的物态文化通过自我发展、师徒传承和团队发展等传承方式,使篮球运动技术日臻完美,并日益展示出“表演艺术”本质;篮球制度文化形态以篮球规则的不断制度化、规范化和合理化为主要传承形式,使篮球运动最终成为公认统一的稳定项目类型;而篮球精神文化则在传承早期的“公平竞争”、“身心和谐”等思想内涵的基础上,不断融入时代性的思想元素,如“文化交流”、“人的全面发展”、“个性张扬”等,并成为人类精神需求的一部分。可见,随着时代的变迁,篮球文化历经各个历史时期的文化延续和传承,实现了篮球运动技术、制度和精神文化形态的全面发展,并逐步向表演艺术的方向迈进。

篮球表演艺术作为社会文化的传承,体现了篮球运动发展的动态性,而篮球表演艺术作为社会文化的

积淀, 则体现了篮球运动相对静止的稳定状态, 篮球表演艺术在文化积淀和文化遗产中, 逐渐发展成为人类生活中不可缺少的文化内容, 并日益表现出越来越重要的社会价值。

表演艺术视域中的篮球运动是作为以人类生命对话和情感交流为核心的文化形态存在的。篮球表演艺术不仅是一种以运动动作为基本元素, 实现表演艺术表达的身体语言, 一种遵循竞争性和审美性相统一的身体呈现, 也是一种保持情感性和认识性, 凝聚多种文化滋养和秉承不同文化特质的社会体验和社会文化。未来篮球运动将作为独特表演艺术存在于社会生活中, 在满足人们日益增长的文化需求, 实现多元价值, 促进社会和谐等方面发挥出越来越重要的作用。

参考文献:

- [1] 威尔·杜兰特. 哲学的故事[M]. 梁春, 译. 北京: 中国档案出版社, 2001: 3.
[2] 欧文·戈夫曼. 日常生活的自我表演[M]. 徐江敏,

李姚军, 译. 昆明: 云南人民出版社, 1988: 52.

- [3] 黄琳华, 夏滢洲. 艺术概论教程[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2005: 82.
[4] 方千华. 竞技运动表演论[D]. 福州: 福建师范大学, 2007: 39.
[5] 刘建. 无声的符号——舞蹈身体语言[J]. 北京电影学院学报, 2000(1): 46-51.
[6] 李正, 蔡文利. “体教结合”培养高水平篮球运动员[J]. 体育学刊, 2008, 15(10): 65-68.
[7] 张松奎. 从北京奥运会篮球比赛看中国男篮技战术之差距[J]. 体育学刊, 2009, 16(1): 66-69.
[8] 童庆炳. 现代心理美学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1993: 51.
[9] 克莱德·克鲁克洪. 文化与个人[M]. 高佳, 等译. 杭州: 浙江人民出版社, 1986: 6.
[10] 李赞. 竞技状态的属性与发展[J]. 体育学刊, 2009, 16(3): 73-76.

《体育网刊》2010年第2期题录

赛事推广与运营

- 我国引进极限篮球(Slamball)运动的路径…………… 董成文, 邵凯
现代奥林匹克运动国际化的成功原因…………… 张海军, 张海利, 郭小涛
中超联赛发展的代价成因…………… 依博亮, 王景波

体育产业与营销

- 力美健俱乐部经营与管理调查分析
——以东莞世纪店与广州正佳店为例…………… 翁玉桂, 陈富琴, 梁长浩, 等
体育组织营销的网络系统建构
——《体育组织营销-网络系统和关系基础的建立》探析…………… 马洋, 殷学锋, 覃俊平
银行高尔夫营销策略的应用…………… 王军, 刘诚

体育教学课程理论

- 基于职业岗位的体育课程改革与实践…………… 陈淑芬, 郑春禄, 耿玉香
基于 Linux 桌面系统下体育学科多媒体课件制作与应用…………… 刘燕朋

体育教学模式日常化

- 调动学生练习积极性 提高耐久跑教学效果…………… 杨碧兴
浅议体育课堂教学导入设计策略…………… 孙英俊, 谷亨利
浅谈小学体育教学中层次化小组合作学习的流程…………… 何祥国

运动训练学

- 持拍隔网对抗类项目(乒、羽、网球)运动损伤类型的比较…………… 马永强, 田象迎
田径运动员如何进行赛前调整…………… 胡建

《体育网刊》链接: <http://www.chinatyxk.com/gb/tywk.asp>

本期编辑: 谢毓祯 (华南师范大学 体育科学学院)