

当齐天大圣带着“紧箍”来到泳池,当巴黎奥运会赛场“弹”起古筝,当《梁祝》的蝴蝶飞到冰面,国际赛场刮起一阵阵强劲“中国风”。花样游泳、艺术体操、花样滑冰分别有着“水上芭蕾”“陆地上的芭蕾”“冰上芭蕾”之美誉,作为竞技体育中最具艺术表达的项目,运动员们用高超的技术、自信的演绎展现中国传统文化之美。

中国队在花样游泳世界锦标赛总决赛比赛中。

新华社记者 李一博摄

花样游泳

中国美学叹为观止

本报记者 李东辉

“让世界承认你的美,比承认你的金牌,要难得多。让来自东西方各种文化背景的裁判接受我们的音乐和编排,让中国花游的作品得到尊重,这是我最渴望的。”中国花样游泳队主教练张晓欢曾在采访中吐露心声。

近年来,中国花样游泳队将中国元素融入服装及音乐中,在国际赛场上刮起“中国风”。东京奥运会上,“四朝元老”黄雪辰和三次参加奥运会的孙文雁,凭借《博弈》和《蛇》两套节目,站上亚军领奖台;巴黎奥运会上,中国“姐妹花”王柳懿/王芊懿推出《莲》和《豹》两套动作,最终摘得花样游泳双人项目金牌。

不久前,在西安举行的2025年世界泳联花样游泳世界杯总决赛上,当解说员颤抖着宣布“艺术印象分100.1000分,总成绩233.0430分,中国队是冠军!”时,西安奥体中心游泳跳水馆沸腾了。中国花样游泳队全新编排的《秦俑魂》以震撼的秦俑阵列造型和战鼓擂动的气势,创造了全场唯一破百分的艺术印象分。世界泳联花样游泳技术委员会主席丽莎·斯科特观看《秦俑魂》后,立即决定参观兵马俑,感受西安的历史魅力。

7金3银1铜,这是中国队在本次世界杯总决赛交出的成绩单。更令人振奋的是,从《望相思》的缠绵乡愁到《月影武者》的武术神韵,从《悟

空》的神话传说到《秦俑魂》的千年雄风,中国传统文化通过花样游泳这项水上芭蕾艺术,在世界赛场掀起强劲的东方美学风暴。

中国队的集体技巧自选节目《秦俑魂》设计独具匠心,陆上动作环节,队员们通过精妙托举搭建出巨型秦弩造型;入水后,她们用身体语言再现了秦军行军、布阵、射箭的雄浑场景。创作团队对细节的精益求精令人惊叹,泳装色彩专门选用与西安古朴历史感相协调的色调,音乐制作全程贯穿“国风”理念;动作编排则从秦俑的“千人千面”特征中提炼艺术语言。

“在陆上动作开始,就有模仿兵马俑‘千人千面’的形态,还有著名的‘绿脸跪射俑’形态。”张晓欢介绍。这套动作中一个超高难度单腿跳上并保持住下沉的动作难度分值为1.5,也是中国队自创的难度动作。另一套集体技术自选节目《悟空》则充满神话色彩。队员们头戴“紧箍”演绎齐天大圣的传奇,配乐大胆融入陕北说书元素。节目灵感来自导演张艺谋的作品《无间·长安》,翻腾动作如同孙悟空翻越筋斗云。

双人项目同样东方韵味浓郁。林彦君/徐汇妍组合的《月影武者》从经典电影《功夫熊猫》中汲取灵感,将中国武术的刚劲与水的柔美完美融合。她们时而水中踢出“无影脚”,时而抱拳致敬,柔中带刚的动作生动诠释了东方美学魅力。

“美的东西就是世界的,是共通的,是大家

都能看得懂、感受到的。”张晓欢道出了中国美学与世界审美之间的共鸣点。当《望相思》的音乐响起,徐缓乐声中一袭白衣的徐汇妍,将东方乡愁演绎成一场余韵悠长的视听盛宴。

赛场之外,本次世界杯总决赛赛事组委会精心设计的“非遗集市”也成为中外文化交流的会客厅。唐代壁画临摹、皮影戏表演、秦腔妆造体验、画扇面、绒花制作等传统技艺展示,吸引了世界各地的运动员、教练员和技术官员。哈萨克斯坦选手维克托·德鲁津和雅思敏·图雅科娃则收到了一份特殊礼物——用哈萨克斯坦面粉制作的花馍生日蛋糕。蛋糕顶部是可爱的老虎造型,中间环绕“福袋”,当得知面粉通过中欧班列运抵西安时,雅思敏惊喜不已:“这真是太棒了,有一种家的味道。”

“西安不仅提供了高水平的赛事服务,还让我们感受到了中国文化的魅力。这趟旅程令人难忘!”波兰队主教练的感言,道出了体育赛事作为文化载体的独特价值。

体育竞技场上的比分会被刷新,但文化印记却会长久留存。当澳大利亚队演绎《功夫熊猫》、美国队身披浴火凤凰、希腊队以太极阴阳为主题时,中国美学已在世界花游领域播下种子。

“当年,玄奘从长安出发,求取真经。今天,我们也从这里出发,踏上新的‘取经’之路。”张晓欢将新征程比作文化传播的远征。这支队伍以水为墨,以身为笔,在世界体坛书写东方美学新篇章。

花样滑冰

中国风韵生生不息

本报记者 田 洁

1998年长野冬奥会上,当中国选手陈露在《梁祝》的旋律中展现如蝶般轻盈的身姿,将这个在中国脍炙人口的民间传说故事呈现在奥运会的冰面上,哀婉的旋律和炽烈的情感征服了由欧美人主导的裁判席,陈露用一支“妈妈最爱的曲子”让世界记住了这只从中国飞出的“冰蝴蝶”,也让世界各地的观众通过梁山伯与祝英台的爱情故事了解中国文化。

如果说陈露的《梁祝》是悲怆孤勇的绝唱,4年后申雪/赵宏博的《图兰朵》则代表了技艺与文化双重自信的输出。2002年盐湖城冬奥会上,他们以惊人胆魄在双人滑中首次完成了“萨霍夫四周抛跳”,同时用刚柔并济的身体语言演绎中国公主图兰朵与鞑靼国王子卡拉夫之间的动人爱情故事,他们的艺术表现力让裁判们为之动容。

一年后,申雪/赵宏博再次凭借《图兰朵》在世锦赛成功卫冕。那一次,申雪在右脚踝严重扭伤的情况下坚持上场,那份坚韧成为《图兰朵》东方精神的生动注脚。十余年后,当隋文静/韩聪在平昌冬奥会周期再度演绎《图兰朵》时,这首曲目已如一枚穿越时光的勋章,闪耀着两代人对中国文化生生不息的执着。

北京冬奥会周期,“中国风”已成为中国花样滑冰运动员文化自信的表达。无论是节目内容讲述的中国故事,还是表演服装考斯滕中加入的中国元素,都成为中国花样滑冰选手向世人展示中国文化的窗口。双人滑组合彭程/金杨表演的《夜宴》磅礴大气,彭程服装上点缀的苏绣纹样让其他选手赞叹不已;男子单人滑选手金博洋呈现的《卧虎藏龙》,考斯滕为山青色简约设计,颇有侠客之姿;冰舞组合王诗玥/柳鑫宇在自由舞选择了《功夫熊猫》,二人不仅大秀中国功夫,比赛服也是中国风的“青山”“绿水”。中国风韵已如春水般,在花滑选手的冰刀下自然流淌。

“北京冬奥会上,我的队友彭程/金杨表演的《夜宴》,金博洋表演的《卧虎藏龙》,都取得了很好的效果。中国传统舞蹈中还有水袖、敦煌舞、汉唐舞……我希望能把它们更好地融入到花样滑冰当中,把这些传

统文化真正推广到全世界。”作为一名喜欢汉服的“古风少女”,隋文静在北京冬奥会后认真学习编舞,希望能够在花滑节目中融入更多中国传统文化。

在新生代花滑选手中,“中国风”也成为他们在编创节目时的重要元素。女单小花金书贤包揽“十四冬”和2024年全锦赛冠军,她在自由滑曲目《阿里郎》中的表现令人过目难忘,精美的服饰更是让人们看到中国文化的多元和深邃。中国风不再是标签或点缀,如今已成为选手们多元且自信的文化表达。

冰面如镜,映照出中国五千年文明的倒影。花滑选手们在冰面上展现的东方之美,丰富了花滑世界的节目内容,也使得这项曾被欧美选手所主导的竞技运动在艺术表达上更为完整。

金博洋在北京2022年冬奥会比赛中。
新华社记者 曹灿摄(资料照片)

艺术体操

中国文化世界瞩目

本报记者 袁雪婧

当极富东方声韵的古筝奏起,伴随场上队员们将彩带拉起做成“琴弦”,黄张嘉洋曼妙地拨弄彩带“弹琴”……这一幕作为巴黎奥运会艺术体操赛场的经典画面,如今仍令人印象深刻。完美演绎兼容国际范与“中国风”的《共生共舞》《凤鸣凌霄》两套节目,中国艺术体操队勇夺巴黎奥运会集体全能金牌,打破欧洲对艺术体操奥运金牌长达40年的垄断,实现历史性突破。“中国风”之雅,让世界为之瞩目。

“2008年我们理解的‘中国风’,只停留在一小段京戏、中国乐器的伴奏,或者几个点缀性的舞蹈动作,这样一些零星元素。那时我们能看到的素材,也不像现在这么丰富。”中国艺术体操队集体组教练孙丹说,中国艺术体操集体项目输出的文化自信,经历了一个漫长的过程。

从2008年北京奥运会作为主力队员参赛,见证中国艺术体操首次触碰奥运奖牌,到2019年接过国家队教鞭,孙丹一路走来有着颇多感慨。“做运动员时,我接触更多的是现代舞,风格也更偏向欧洲。最初带训时,我更擅长摇滚、爵士、桑巴等外放的风格,因为这

些是我擅长的内容。但慢慢地,我必须打破常规,去思考队伍最适合和需要的风格。”在这个过程中,孙丹查找了大量素材,做出了勇敢的尝试。“我创编的第一套国风成套是敦煌题材的飞天乐舞,是在‘一带一路’大型演出中看到芭蕾舞结合敦煌飞天,当时就觉得这个创意太好了,触类旁通把它应用到了自己的项目中。当我真正尝试走进中国传统文化中去寻找灵感,我才发现它的博大精深。”

从东京奥运周期开始,中国艺术体操队集体组每年都会有“中国风”的成套,东京奥运会上偏武术风格的3圈2棒《天地英雄》就得到了认可。到了巴黎奥运周期,在2023年西班牙世锦赛上,中国队选用音乐《破阵乐》和《水龙吟》的国风5圈成套历史性夺得世锦赛金牌。巴黎奥运会上,3带2球《凤鸣凌霄》将以汉唐盛世为主题的“中国风”吹到了巴黎,更将中国人的文化自信吹向世界,成功让艺术体操项目的审美逐渐走向多元化。

时间进入洛杉矶奥运周期,今年4月的两站世界杯赛上,中国艺术体操队集体组全新的成套和阵容令人耳目一新,不变的是劲歌绝美“中国风”和愈发强大的比赛气场。“中国风”5带《平潭映像》在巴库站、塔什干站连续两站世界

杯收获金牌。“《平潭映像》的音乐我在两三年前就听过了,它需要速度快和年轻人的激情、热情甚至疯狂的感觉,很适合新周期这些年轻运动员,她们正处在生命力非常旺盛的年龄段,与音乐匹配度非常高。”新周期艺术体操项目规则变化较大,艺术表现力被放到了一个更重要的位置上,孙丹为队伍选择音乐时也格外用心。教练团队会带着运动员一起去看杨丽萍的舞剧,去感受文化上的冲击和人对于大自然的敬畏,运动员也能更好地去表达音乐。

不仅仅是集体项目,个人项目上中国艺术体操选手的“中国风”成套也得到了极大认可。王子露在巴黎奥运会上的棒操《秦王破阵乐》、带操《醉太平》都是纯纯“中国风”,给裁判留下了深刻印象,她也以第7名创造了中国艺术体操个人项目奥运会参赛最佳战绩。在从事艺术体操之前的民族舞蹈底,让王子露在演绎“中国风”时仿佛“血脉觉醒”。在6月初的全国锦标赛上,王子露带着4个全新成套亮相,其中球操《山丹丹开花红艳艳》不仅是“中国风”,还是“家乡牌”陕西风味。受到年初患哮喘的较大影响,王子露在锦标赛上远未找回最好状态,期待8月巴西世锦赛上她能带着中国风在南美大地“卷土重来”。

中国队在巴黎奥运会比赛中。

新华社记者 程敏摄(资料照片)