

体育产业新政背景下“体育+音乐”创新融合的必要性的必要性

王欣

(广州体育学院)

摘要: 体育与音乐的关系是一个值得认真研究的新课题。本文通过梳理体育音乐的前期研究,阐释体育与音乐的密切关系,提出其创新融合是完善中国音乐产业、发展体育事业的迫切需求,为推动“体育+音乐”的深度、创新融合建言献策。

关键词: 体育音乐、体育产业、音乐产业

体育与音乐同属于社会文化范畴,它们既肩负文化传播与发展,又促进社会精神文明建设。当前,中国已经进入发展新时期,在体育产业蓬勃繁荣的大背景下,音乐逐渐渗透到体育产业和体育运动的各个方面,应用范围越来越广泛。从每届奥运会、世界杯上耳熟能详的主题曲;到艺术类体育项目如艺术体操、花样滑冰中选配的乐曲;再到健身会所中伴随年轻人挥洒汗水的劲歌和广场上中老年人喜爱的节奏强劲的广场舞音乐;最后到音乐治疗在运动创伤康复等类型上的广泛应用。体育与音乐在我们现代生活中越来越密切。

音乐与体育的结合,一方面体现着文化的继承与传播,另一方面又产生出大量的体育与艺术、音乐与健康、音乐与经济等交叉领域作品,满足社会精神文明建设的需要。同时,环顾世界发展,随着科技进步和技术创新,各行各业都在进行着信息、数字化改造和革新,文化、艺术、体育、音乐等领域也是亦然。中国音乐产业很多优秀的音乐产品和音乐项目都受到了社会资本的青睞,相关机构对音乐产业的资金扶持力度不断加大,这为体育音乐的发展带了极大利好。

同时,在2022年北京冬奥会赛场上,我们看到体育与音乐凝聚起巨大的民族团结力量,爆发出极大冲击力。蓬勃向上的体育竞技实则是国家实力及科技水平的竞争,体育竞技水平的提高有赖于科学选材、运动技战术的研发、科学化训练、运作及服务,其先导与核心是科研。研究“体育+音乐”,例如体育项目中的“花样配乐”与运动员的融合关系,运动员如何有效发挥及表达配乐的艺术魅力,配乐如何引起裁判及观众的共鸣与认同等问题,这必须涉及体育科学理论来解释音乐学科中的配乐现象。因此,研究“体育+音乐”的创新融合,我们必须要有跨学科视野,涉及体育科学、心理学、社会学等方面,其成果对提升国家体育竞争实力,具有不可估量的重要地位。

一、目前国内外“体育+音乐”研究的现状和趋势

笔者查阅大量文献资料,资讯了相关专家,在中外研究成果的比对中发现,国内关于体育音乐的深入研究一直相对缺乏。但近年来,国内外学术界各领域都对体育与音乐的论题都投以热切关注。从社会科学到人文科学,如体育学、心理学、社会学、历史学、音乐学等文化研究学者都围绕此话题进行过研究、反思和回应。

从文献资料的发文量上看,用“web of science”的核心合集数据库作为来源,检索相关参考文献,从1985-2021年共1008篇文献资料。经核实与筛选发现,在20世纪,以体育音乐为研究主题的非非常少。而进入21世纪后文献数量明显增多。但目前国内的研究成果,不论在界定体育音乐的概念,体育音乐的功能,还是体育与音乐的关系方面,研究大都较为笼统,与国外研究有一定差距。例如,

早期出现的代表性文章有王砚1997年的《体育与音乐:非同寻常的伙伴》,贺婷婷2011年的《体育音乐的美学原理及审美趋向》,朱红2016年发表的《探索体育音乐新领域》等,基本逻辑也多是将体育和音乐共同特质分别讨论,建立共融特征。

另外,还有一类研究方向则直取奥运会、世界杯主题曲为剖析对象,进行历史梳理、规律总结。早期有牛静2007年的《论奥运会开幕式音乐的历史流变》,耿业英等2013年的《历届奥运会主题曲的批评语篇分析》,李跃2014年的《足球世界杯主题曲研究》,吴延2017年《从奥运会主题曲看体育音乐的发展》等。而近期出现的研究成果,如郑夏童2018年发表的《中国体育音乐产业发展现状分析》,阳煜华2020年发表的《体育、音乐与身份认同》,郑莹洁2022年《时代语境下中国体育音乐的文化权研究》等,明显看到中国的研究学者开始将体育音乐主题引向更加深化的探讨,为后续的理论研究做出坚实的铺垫。

相较而言,国外研究则论点更为独特鲜明、理论运用更为纯熟精妙。在2009年,Rout-Ledge出版社出版了《体育的声音:运动与音乐的关系》的文集,首次将体育与音乐的交互影响置于社会文化中进行考量,并进行了先锋性的总结,集结了此领域的各色研究理路。研究学者Karageorghis CI是以“体育音乐”为主要研究内容发文数量最多的,他自1999年到2018年总共发文22篇。其次Leman M发文数量为7篇排在第二位,然后发文数量为6篇的有Ericsson KA、Martin AJ、Moran A、Priest DL,发文数量为5篇的有Crust L、Barolli L、Hambrick DZ和Obukata R等等。在国际上是看,以Karageorghis CI和Priest DL为代表的团队是该领域比较权威的群体,该团队主要对音乐在体育中的作用进行了研究,例如激励作用等;以Moran A为首的团队有9位作者,是该领域合作最大的群体,其主要研究体育音乐在运动中的认知机制作用;Leman M主要研究了音乐对运动和身体健康的作用等。

近几年,国外学者也重视到体育音乐的研究。2018年,北美体育社会学协会举办的年度会议上,将“体育配乐:体育、音乐和文化”作为当年的官方主题,在体育社会学方面进行专题研讨。在2019年,英国国际核心期刊《体育学报》特刊上Long Jonathan发表的《音乐:探索交叉点》也是收录在当年举行的“以音乐和体育的关系”为主题的“视野”会议上。

因此,从今5年的中外研究成果可以发现,体育音乐的研究将出现小高峰,其研究的深度和广度都在纵向发展。“体育+音乐”相关方向的研究具有远大的前景,必将迎来飞速的发展期。

二、“体育+音乐”的创新融合是中国音乐产业发展的需求

音乐是人民群众文化消费的刚需产品。音乐产业如何发展对我

国文化产业发展乃至经济发展都要重要影响。在国家、省市一系列产业政策规范、引导、扶持下,中国音乐产业的增速已超过了中国GDP的增速。从全球市场来说,中国音乐产业也在华丽转身,从08年全球排名第32位,跻身到17年全球前10位。

在音乐产业促进工作委员会发布的《2015中国音乐产业发展报告》中显示,在国际宏观经济步入“新常态”的背景下,我国音乐产业发展步入结构性调整,2014年中国音乐产业市场总规模约为2851.5亿元,较之2013年增长了4.73%,进入到稳步上升阶段。2017年中国音乐产业总规模达3470.94亿元,比2016年增长了6.7%。初步测算2018年中国音乐产业市场规模达到3760.15亿元左右,增速仍保持7%左右。预测2019年我国音乐产业市场规模将突破4000亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为6.85%,并预测在2023年我国音乐产业市场规模将达到5234亿元。

2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,明确提出将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”中,并再次强调要“加强版权保护”,释放音乐创作活力,建设现代音乐产业综合体系,推动音乐产业与其他产业融合发展。同时,随着科技的快速发展,人们对文化产品的需求越来越多样化。人们已经从单纯的听音乐,过渡到了听音乐+看音乐+新科技体验音乐+参与音乐表演创作的复合需求上。因此,“体育+音乐”的音乐产业领域具备上述属性,这是对其良性发展的一重大利好,为其迅速发展指明了目标和方向。

三、“体育+音乐”的创新融合是国家体育事业发展的需要

1. 体育产业繁荣发展的需要

近年来,中国体育产业越来越受到重视,开始飞速发展。体育音乐产业作为体育产业的分支,具有与其他产业一致的注重市场效益、讲求经济效益的共性,又具有其独特的感召力,即实践性、文化性、健康性等特点,足以进一步促进社会文明的进步,提高人们的精神文化素养。当前,“体育+音乐”的研究和运用虽已起步发展,但程度仍然处于较低水平。例如,我国的体育音乐产业在辅助音乐方面仍主要停留在教育领域,小到中、小学体育课堂,大到专业运动队的训练,都只是起到一定的促进作用,但其专业化,个性化程度不高。另外,艺术类体育项目中音乐的创作、体育音乐相关项目的服务水平,都显示这一产业的发展水平不高。因此,我们要看到“体育+音乐”创新作品的趋势性需求广泛,应抓住发展机遇。

2. 国家社会体育文化传播与传承的需要

社会文化的进步与发展,使得人们精神文化需求随之提高。关注到当前现有的体育功能音乐创作,许多创作者即没有体育音乐的相关概念,也缺乏对体育音乐内涵的了解。导致一部分音乐作品完全起不到体育功能,无法为体育赛事的精神文化升华做出贡献;另一部分,尽管参考了国外较为成熟的体育音乐作品,但为了保留中国传统音乐特色,也出现了不少中西混搭,却并不合适的另类作品。

3. 提升奥运竞技体育艺术项目竞技水平的需要

在竞技体育中,因其竞技性和艺术性多重体验的艺术类体育项目对音乐的创作和使用尤其重要。虽然近年来中国艺术类体育项目在国际赛场屡创佳绩,但普遍中国选手想取得好成绩会比西方选手困难,典型的例子就是常常在“艺术表现分”受到裁判的诟病。造成这种现象主要原因一方面体现对伴奏音乐的择取显得不够“国际化”,不够“合理化”。另一方面也反映出艺术类体育项目的配乐相

关产业并不成熟。同时,在许多体育运动中,辅助音乐作用巨大。辅助音乐能够促进体育运动员的协调性,消除心理上的不良因素,使之进入较好的训练状态;辅助音乐的节奏性规律,可以有效控制运动员训练的负荷大小,防止运动员出现过度疲劳或运动负荷过小等训练情况。因此,科学的“体育+音乐”研究成果可以最大效能的发挥效用。

4. 增强体育运动康复治疗效果的需要

音乐治疗是一门新兴的交叉学科,它通过音乐特有的生理、心理效应,以及系统的干预过程,直接影响人体的各项生理指标,以及大脑的重塑,达到康复的效果,越来越受到人们的青睐和重视。音乐治疗和运动功能训练结合,可以促进肢体康复。例如,节律性的听觉刺激可改善脑卒中患者步行的协调能力;有计划的聆听音乐以及学习乐器演奏,都能使患者的粗大运动和精细运动均得到改善。因此,研究“体育+音乐”的创新融合在运动康复治疗领域具有重要研究价值,其创造个性化音乐也可在运动康复领域,满足患者心理和身体功能康复的需求,同时也为康复领域的研究和临床应用,提供了更为广阔的发展空间。

5. 提升大众健身运动科学化水平的需要

随着社会的发展、体育需求日益增长,体育已经成为一种特殊的可供娱乐的消费品。在国内全民健身大潮高涨的大背景下,健身性体育音乐、娱乐性体育音乐等空前地具有了广泛的市场需求。如何科学使音乐与人体产生共振,如何合理的创作大众喜爱的健身音乐,以满足当前迫切的社会需求是一个重要问题。例如,中老年群体喜爱的广场舞音乐在强劲节奏和经典旋律上更加追求艺术性和多样性。再如,健身行业的个性化、高效率的需求,要求辅助音乐增强其专业性。还有一些新兴的全民健身项目,如发展较成熟的音乐马拉松。它传递的健康生活、活力音乐等理念非常符合当今潮流,尤其受年轻人欢迎,这也带来了一个体育音乐产业融合新模式。

6. 创新大型体育赛场体育展示音乐的需要

重大国际赛事上,音乐对赛场环境的影响是十分重要的。赛场的主题音乐是流传最广、影响最深、标识度最强的。但纵观我国体育音乐创作及传播,进程颇为缓慢,表现在总体数量少,广为传唱、脍炙人口的曲子屈指可数。体育赛事音乐资源垄断的现象仍然存在,也缺乏精品体育音乐项目。例如,在我国体育赛场上展示的音乐,在过去几十年中,基本没有大的改变。大型的赛事中,经典曲目反复使用,体现出我国体育音乐使用上的单一和缺失。在小型的地方运动会、学校运动会、民间赛事组织中,更是出现了许多歌曲风格与运动场格格不入,这些都是我们急迫解决的问题。

因此,无论对社会需求或时代要求的全面体育音乐角度,研究“体育+音乐”的创新融合迫在眉睫。其科学成果所提供的健康与快乐,也是满足人民群众美好生活的重要需求,这都是极具增长潜力和社会价值的。

参考文献:

- [1]阳煜华,体育、音乐与身份认同[J],河北体育学院学报,vol 34, No.2, 2020
- [2]周娜,基于文献计量的体育音乐可视化研究[J],体育科技文献通报第28卷第8期2020年8月
- [3]Long Jonathan; Spracklen Karl, Music and sport: exploring the intersections, [J]Sport in Society Volume 24, Issue 1. 2020. PP 1-7