

文化空间新活力

本文图片 记者 王凯摄

在“街头”邂逅艺术

“超越街头”亚洲展上海站 汇集全球近百名艺术家作品

夏日的晚上,几位年轻人打完篮球,相约来到长安路上的静安国际中心,奔赴一场风靡全球的街头文化展——“超越街头(Beyond the Streets)”亚洲展上海站。很难想象,在静安闹市的地下,竟然藏着一个面积超10000平方米的展览。沿着展览的“街道”漫步,你会遇见挂满水晶的篮球架、足球网,也会在木偶屋里邂逅海绵宝宝,甚至可以在唱片店里与旧日四大天王的卡带重逢……而且,你还能把街头的艺术穿回家、戴回家……

静安国际中心,相距上海火车站大约1000米。这个暑假,很多来沪旅行的游客也将“超越街头”设置为来沪旅程的一站。“我是乘晚上9点的高铁,吃完饭距离开车还有两个多小时的时间,正好来这里感受一下街头的艺术。”来自南京的王先生说。顺着静安国际中心楼梯向下,周围的两面墙上,画满了艺术家的现场涂鸦,让人看到街头艺术家内心世界的五彩斑斓。整个展厅被策展人罗杰布置成街道的样子,村上隆、菲利普·潘通、肯尼·沙尔夫等全球近百名艺术家带来了绘画、摄影、雕塑作品,还有各类沉浸式装置,让人目不暇接。

漫步在“街”边,可以看到很多运动元素,让篮球爱好者赶来“围观”的是维克多制作的一个篮球架,篮网挂满水晶。此外,街头还有足球网、台球桌……

除了运动的元素之外,罗杰还干脆把一家独立唱片店开在了“街”边。店里很大一部分唱片都是他的私人收藏,每个人都可以在几百张唱片中,挑选出自己喜欢的唱片,放在唱片机上,让动人的旋律从店里飘出。这家唱片店里还有很多20世纪八九十年代的中国流行歌曲的卡带,这波回忆杀,让很多人来店里寻觅往日的情怀。

一路上,你会经过修理DVD的店铺、可以容纳十几个人的“录像厅”、摆放着名著的书摊……DVD已经成了岁月的印记,“录像厅”里放的片子也模糊不清,书摊上的四大名著和金庸小说总让人们有重温的冲动。

对小朋友来说,也能在街头邂逅一些老朋友。比如两位跨越两地的艺术家——保罗和巴斯特合作完成的木偶屋。穿过一座圆形拱门,走进这间木偶屋,可以看到很多形态各异的玩偶,并列挂在红砖墙上。还有一件长达15米的巨幅作品,占据了一整面墙,这是来自村上隆创作于2018年的《卡哇伊!暑假:那些日子》。画面中五彩缤纷的花朵,错落地生长在蓝天白云之中,开心地大笑着,象征着和平与幸福,让人感到治愈和放松。

在“街”边,还有一家与街头艺术相关的周边店,其中包括许多限量版收藏品和服装只在上海销售。在这里,可能一个涂鸦、一件设计感T恤打动了你,让你因此开始喜欢画画、喜欢音乐、喜欢运动。“我很喜欢上海这座城市,‘超越街头’亚洲展的第一站来到上海,我也是希望能搭建一座文化的桥梁,把全球各种类型的街头艺术带到观众的面前。”罗杰说,“其实我们不用非得跑到街头去创作,每个人都可以从街头获得源源不断的灵感。”

本报记者 吴翔

村上隆的《花朵女士和她的孩子们》

马上评

街道孕育草根文化

◇ 朱光

街道,是城市的毛细血管,也是城市草根文化的展示平台——高手在民间,明星在街头。“超越街头”创始人罗杰·盖茨曼,是2010年奥斯卡提名电影《通过礼品店出口》的制片人,2011年洛杉矶现代艺术博物馆的《街头艺术》联合策展人。流行歌曲、霹雳舞、街舞等都是自街头开始流行开来的艺术,进而进入电影如《霹雳舞》以及当前正在热映的《热烈》。

自2013年起举办至今的上海市民文化节,也是街头明星的舞台。每年举行的十大赛事,包括广场舞大赛、街舞大赛等,乃至戏曲大赛也有不少在户外街道旁的广场上搭舞台,让明星成为社区乃至社会的焦点。

这些自街头、街道自发发出的艺术形式最为真挚、动人。刀郎代表作《2002年的第一场雪》描绘的就是乌鲁木齐的街头:“2002年的第一场雪,比以往时候来的更晚一些。停靠在八楼的二路汽车,带走了最后一片飘落的黄叶……”像他这样貌似不具备“偶像潜质”的“民间高手”,也以其独特的创意,再度翻红。

专业来自业余;职业源于非职业;最普遍的舞台,就是街道;最广大的观众,也来自街头。

从东海之滨的上海飞至新疆喀什,又马不停蹄赶赴巴楚、莎车、叶城、泽普四县,在进行场地勘查、杂技研讨、文化交流的同时,还要见缝插针为新疆的爱徒“开小灶”……连续6天,记者跟随上海杂技团和上海马戏学校《天山雪》主创团队辗转12760公里,完成了修改提高阶段首次采风以及即将展开的上海杂技“润疆行”的场地勘测工作。

据悉,现正在进行二轮精修打磨的《天山雪》将于11月初亮相第22届中国上海国际艺术节。首演后,作品精彩片段还将融合新疆特色歌舞到喀什等地巡演,为新疆观众送去“海派杂技”的亲切问候。

台上台下“友谊路”

杂技剧《天山雪》以杂技的艺术语汇立体讲述了沪疆两地三代人共同建设新疆的故事,展开一幅跨越70多年、援疆和文化润疆的历史长卷。台前,人们看到的是以高难度杂技技巧为基底,融情于景巧妙展现的“友谊路”;幕后,来自新疆的杂技新星几乎也都与上海“颇有渊源”,沪疆两地杂技人也谱写着他们的“友谊路”。

参与《天山雪》演出的85位演员,分别来自上海杂技团、上海市马戏学校、新疆艺术剧院杂技团、英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心、泽普县歌舞团5家演出团体。26名新疆演员,提前近一年驻沪参与创排,在上海杂技“老法师”的指导下,和上海演员共同训练,磨合技巧,培养默契。而他们中超过半数都是从上海市马戏学校新疆班走出去的孩子。

2010年,上海市马戏学校受新疆维吾尔自治区文化厅和新疆艺术剧院杂技团委托开设了新疆班,培养近60名来自新疆的杂技学员。2017年,学员毕业时,已具备了表演二十多个大中小型节目的舞台表演能力。如今,他们纷纷活跃在新疆杂技舞台上,很多都已成了新疆艺术剧院杂技团的主力。

正因这段渊源,《天山雪》特别聘请“高空王子”阿迪力·吾休尔作为艺术指导,而英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心和泽普县歌舞杂技团的优秀演员也加盟并在舞台上一显“达瓦孜”绝技。

随时开课“大师班”

抵达喀什次日,采风小分队便来到英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心。传承中心的演员们在门口翘首以盼。一行人下车,他们径直涌向队尾的原上海马戏学校杂技教研室主任张洁和现任上海马戏学校副校长毛奇平。一个拥抱道尽千言万语,抬头时明亮的大眼睛早已晶莹闪烁。

张洁原本今年2月要退休的,却为了《天山雪》接受返聘。他是该剧所有新疆演员的技术指导,更是2010年新疆委培班的班主任。听说他来新疆了,无论是在喀什或是乌鲁木齐落脚,几乎每晚都有学生会深夜赶到酒店,见见“如师如父”的张老师。

传承中心里,钢丝架在三米高空。和传统“达瓦孜”相比,经过海派杂技剧锤炼的演员,表演时会自觉代入情境,眼神交流更有戏,让极具地域风情的“达瓦孜”多了一份细腻唯美的海派特色。短暂的探访就要结束,两位老师又被阿迪力拖进了排练厅——指点孩子们正在学的新技能“抖杠”。

下午三点正是最酷热时,排练厅没冷气,两位老师很快汗流浹背。看到演员还没站稳就急着空翻,张洁着急喊道:“不要急着翻,先稳住动作。压杠节奏越慢越好,让他落到底再起来。”毛奇平也道:“落下来的时候不要去找杠子,稳住你是他们(压杠人)的责任,做好空中动作才能稳住身体。”练了十多个回合,张洁又发现问题:“来来,你们停一下。阿卜杜拉,你袖子撩上去让我看看。”果然,负责压杠的阿卜杜拉的肩膀已是一片红肿且破了皮。“不能这样练下去,破皮千万不能练的。”

短短几天的采风交流,张洁、毛奇平和同行的上海杂技团艺术顾问蔡荣华,宛如一支行走的“大师班”,所到之处总有欣喜又害羞的新疆演员上前握手、拥抱、求救。看到“桃李”们如今都能挑大梁,便是对老师最好的回报。

今年上海文艺院团纷纷开启“润疆行”,继上海轻音乐团开启“百场轻音边疆行”后,上海歌舞团、上海民乐团也将相继前往喀什等地演出或开展美育项目。据上海市援疆干部、喀什地委宣传部副部长马喆透露,9月,上海文艺工作者将同喀什当地文艺工作者共同创排《丝路——“一带一路”倡议10周年音乐会》,用艺术架起沪疆友谊桥。 特派记者 朱渊 (本报喀什今日电)

《天山雪》牵起两地情

上海文艺院团纷纷开启「润疆行」