

“艺”

彩纷呈的成都街头

本报记者 康辰辰 陈早先 实习记者 卢瑶

编者按

一座美好的城市应该是有文化的,而城市文化应该作为一种日常呈现,融入到城市的方方面面。胸怀决定格局,格局决定未来。现代城市应该重视街头形象设计,培育自己的“街头文化”。给街头艺人更多宽容,这种胸怀和智慧,带给城市无限想象空间。

在中国,街头艺人持证上岗演出,上海是首创。今年4月16日,“成都街头艺术表演”媒体通气会暨街头艺人招募仪式在成都市文化馆举行。经过选拔培训后,这些街头艺人可以于4月底在成都的指定地点“持证上岗”,开展街头艺术表演活动。街头艺人除了自己表演的成本开销外,不需要支付包括场地费在内的任何费用,还可以向欣赏其表演的游客寻求“打赏”。

5月1日开始,成都市首批共45名(组)“持证上岗”的街头艺人,在30多个街头表演点位正式亮相。来自各地的艺人们,就这样在成都的街头点亮了一个个小型舞台。5月30日,“第二批街头艺人”共42名(组),加入了街头艺术表演行列。据了解,成都街头艺人项目将进一步走向常态化,而市民欣赏到的街头艺人表演将更加多样和精彩。

成都公开招募街头艺人在街头开展艺术表演,是一举多得的举措。一方面,这能给街头增添一些热闹气氛,丰富市民、游客逛街的生活体验,满足他们对城市管理和城市风格的更多诉求,并为成都旅游业添一抹亮丽的色彩。另一方面,能够方便对街头艺人的管理,也有助于他们在艺术发展之路上筑梦前行。

如今在成都街头,可以欣赏到向雪飞表演的国家级非物质文化遗产——金钱板;可以理解赵剑用自己的方式演绎让成都人大笑的相声;可以感受到史宇翔追求音乐的本质;可以体会刘帅用音乐来打动人的用心;可以感受未来会瘦乐队的匠心和手艺……街头艺人在成都,激活了艺术的新生态,也让成都这座城市“艺”彩纷呈。

刘帅
希望我的音乐能
叩响你的心门

未来会瘦
乐队
三分匠心
三分热爱

向雪飞
热爱金钱板
表演的民间艺人

赵剑
相声表演
需要因地制宜

史宇翔
音乐的本质
是自由

6月15日19点,华灯初上,在大悦城的演出点,史宇翔刚刚把自己的“装备”拿出来,就吸引了路人的目光。

“目击众神死亡的草原上野花一片,远在远方的风比远方更远,我的琴声呜咽,我的泪水全无,我把远方的远归还草原……”一首《九月》,拉开了当晚演出的序幕。

1981年出生的史宇翔是从去年开始在全国各地进行街头表演。在此之前,他曾经出过专辑,也在直播平台直播唱歌。今年4月,他来到成都。正好听说成都首批街头艺人招募,经过报名、考核,4月27日,他在成都市文化馆首批领到了表演证。

谈起愿意留在成都的原因,史宇翔表示,他去过很多城市,但是成都这座城市和市民,都让他觉得舒服。再加上成都对街头艺人的支持,更让他觉得有了归属感。“我感觉到成都是‘会听歌的’。记得上一次我在东郊记忆表演的时候,观众没有一个人会冷漠地看着,他们会尖叫、会狂喊、会鼓掌,总之就是毫不犹豫地表达出他们的情感,我会觉得自己在开演唱会。”史宇翔表示,那种被认可的感觉难以忘怀。

大学生小徐在几年前无意中在某直播平台听到了史宇翔唱歌,从此成为了他的“粉丝”。他说,史宇翔和别的网络主播不一样,很少与观众交流,也不接受点歌。但是喜欢的人就会留下来,静静听他演唱。小徐在成都读大学,真正在现场听史宇翔演唱也是在史宇翔来到成都之后。

史宇翔说,每周,成都市文化馆都会安排已经获得上岗证的街头艺人在不同点位演出,艺人也可以根据自己实际情况选择去或不去。虽然表面上看街头艺人接受了管理,但在管理下,艺人的自由还是得到了保障的。这样的便利,可以让他做纯粹的音乐,才让他选择了做街头艺人。

记者手记>>>>

对于街头这个舞台的驾驭,史宇翔要比其他街头艺人显得更为轻车熟路。即便他总是在演唱结束后,才说一声“谢谢”,但观众都为他精彩的演唱所打动,鼓掌、叫好、打赏都没有停过。

但是喜欢闭着眼演唱的他似乎并不在意观众的多少。在他身上,“音乐”与“自由”都同样重要。

“你知道张飞的小名叫什么吗?”哈哈曲艺社的赵剑在演出中向观众抛出一个问题,然后自得地揭开谜底:“叫喳喳。因为,黑脸的张飞叫喳喳。”

从小就有演员梦的赵剑,小时候在老家重庆学习表演。但是由于经济原因,表演的学习不得不终止。在15岁时,赵剑去了山东一个艺术学校专门学习曲艺类表演,在学习期间,他学会了快板、山东快书和相声的表演。

2010年,赵剑来到了成都。刚到成都时,赵剑并没有选择表演这条道路,但是他放不下曲艺。在观看了哈哈曲艺社的表演后,他内心深处的演员梦再次复苏。终于在2017年3月底,他加入了哈哈曲艺社,正式开始了全职曲艺表演的生涯。

有些人曾经认为,只有老年人才懂得欣赏相声。但是赵剑不这么认为。在他演出的时候,观众中“80后”“90后”也占了很大的比例,这与赵剑个人的努力密不可分。在构思作品时,他注意跟着新热点走,注意结合四川当地特色设计新的包袱。

今年4月,赵剑也拿到了街头艺人的表演证。在街头的演出让他感受到了过去老艺人的艰辛,也对他们的本领十分崇敬。他说,过去大家都穷,但是观众还是愿意给艺人打赏,这说明这些艺人的表演真的很吸引人。现在街头演出,由于路人没有期待值,反而给艺人更大的挑战,也是艺人很好的锻炼机会。

他还记得在成都东郊记忆演出时,他表演了一段相声,一段快板。一个女观众两次“打赏”。演出结束后,还特意找到赵剑表示自己的惊喜:“我真不知道四川还有快板打得这么好的人!”

在赵剑创作相声表演的过程中,他始终记住“因地制宜”这四个字。他相信,艺术没有地域的界限,好的节目自然会受到所有人的喜爱。为此,他正在努力着。

记者手记>>>>

采访过程中,赵剑一直强调,希望大家能够正确看待相声,不要把相声当作“老古董”。当天,赵剑表演的快板引得观众叫好声连连,这些观众的确是年轻人居多。

有人曾说,艺人拼到最后,拼的是文化。相声作为一门传统艺术,其承载的是中国悠久的民间文化。这门艺术的复兴,最终还是取决于艺人对文化的理解深度和演绎水平。艺人要了解并给予观众真正想要的,才能走得更远。

三块长约一尺、宽约一寸的楠竹板相互击打,发出铿锵有力的声音,向雪飞就伴着这竹板声尽兴表演。

今年39岁的向雪飞出生在四川绵阳盐亭县。

小时候在县里赶集时,向雪飞在茶馆观看了金钱板艺人表演,一下子就喜欢上了。回到家后,他自己做了三块竹板,开始练习。自此之后,向雪飞每天都站在院子里练习。一年后,他开始参加乡里、县上的各种比赛,获得了不少荣誉。

上了初中后,学业的加重让向雪飞放弃了金钱板的练习。这一放,就是快二十年。

2009年,此时的向雪飞已经是一家电脑公司的老板,生活稳定。而内心深处那个想要表演金钱板的梦想一直都在,但是找谁去系统学习金钱板表演呢?这个问题让向雪飞很是困扰。

后来,向雪飞无意中在电视上看到了他后来的师父——张徐的一段采访。当时他只因找到了到一个金钱板表演者惊喜,并不知道张徐是四川地区数一数二的金钱板表演艺术家。几经辗转,好不容易才找到了张徐,向雪飞立即提出自己想要拜师,学习金钱板的请求。

多次联系后,两人有了一次见面的机会。当时张徐并不看好向雪飞,因为金钱板艺人都是练的“童子功”,而向雪飞已经30多岁了。在向雪飞多次上门求教之后,张徐被他的诚意和心意所感动,在2012年,终于收了向雪飞为徒。

向雪飞真正走上正式的舞台表演,还是在2017年。当时,大型原创舞台剧《丝路》演出方找到了向雪飞,邀请他做金钱板表演,长期的勤学苦练让他抓住了这次机会。这次演出让向雪飞对自己的表演更有自信,他开始正式走上舞台表演金钱板。

2017年,他加入了成都哈哈曲艺社。今年4月,文化馆邀请哈哈曲艺社参加街头艺人的考核,曲艺社推荐了向雪飞在内的四人参加,并成功取得表演证。

提起在街头演出的经历,向雪飞最大的感受是:更难了。茶馆或者剧场里,观众哪怕是鼓励或礼貌,也会给出掌声。但是在街头,想要得到掌声是件难事。在街头演出,更考验艺人的功夫。有时候表演结束,观众好奇地问向雪飞手上拿的是什么?向雪飞总是耐心又自豪地介绍:这是金钱板,是国家级非物质文化遗产。

记者手记>>>>

金钱板是什么?可能很多人之前并不清楚。第一次听金钱板的人,可能会被它铿锵的声音所吸引,仔细听艺人的唱词,又觉得通俗易懂,形象生动,听起来有韵味。

目前,向雪飞每天的金钱板演出场次至少3场。这在整个金钱板表演艺人中,都是十分少见的。他的每一场演出,都是在为金钱板这门艺术的传播和传承作贡献。

“陌生的城市啊熟悉的角落里,也曾彼此安慰也曾相拥叹息……”6月19日下午5点刚过,春熙路《成都市井图》浮雕下,低吟浅唱和着吉他鼓点,让不少路人停下了脚步。

正在进行表演的是未来会瘦乐队,由吉他手兼主唱韩铭和鼓手何非组成,他们也是成都第二批“持证上岗”的街头艺人组合之一。

俩人表演的大部分曲子都是舒缓的民谣。韩铭抱着吉他边弹边唱,偶尔极快地向“打赏”的听众说声“谢谢”。从《漂洋过海来看你》到《大约在冬季》,从《平凡之路》到《成都》,在两个小时的表演里,韩铭就这么一首接着一首地吟唱着,没有一首重复,而他的面前只有麦克风。鼓手何非坐在一面卡洪鼓上,面前放着一面金贝鼓,右脚上套着一个铃鼓,埋着头用手击鼓。

5点的时候,成都的街头还有点儿热。但吉他一拨,鼓点一响,就有不少人驻足,有的拿起手机拍照,有的静静聆听,有的轻轻跟着哼,时不时地就有人往琴盒里投钱“打赏”。将近7点,天气凉下来,驻足的人更多了些,琴盒里各种面额的零钱也有了小半盒,还有一位女孩送的一捧薰衣草。

当歌手多年,韩铭慢慢累积了近300首的“曲库”,“曲库”里的歌,他连词带曲都背下来了,不用看谱子,拿起吉他就能弹唱,而且“曲库”还在不停地扩容,加进听众喜欢自己也喜欢的新歌。“做歌手,我也对自己有要求,这也是‘匠心’和‘手艺’。”韩铭说。

谈起“持证上岗”,韩铭说,他就是奔着这个证来的。之前,他一直在北京的酒吧驻唱,一看到成都招募街头艺人的消息,他立刻就赶过来了:“我希望站在大家面前歌唱,也希望我的歌声可以让更多人听到。”

韩铭说,来了以后,他找到了搭档何非。韩铭28岁,何非37岁,两个有点胖的男人套上“显瘦”的黑T恤,未来会瘦乐队就成立了,对音乐的共同热爱弭平了年龄、阅历等所有的不同。

“靠街头的音乐表演想把老婆孩子养好是很困难的,但我就喜欢,一下班我就开车带上鼓赶过来,不挣钱也干!”何非说。

记者手记>>>>

表演前,乐队没有彩排过,都是韩铭想到哪儿唱到哪儿,何非要专心聆听韩铭的节奏,然后适时地插进去鼓点。在唱《成都》时,听众最多,“打赏”也最多,但韩铭也只唱了一次。在两个小时里,乐队总共收到了200多人的“打赏”,大部分是小票子,以一元居多,也有一角、五角的面额,二十元的算“大票子”,说明认可街头艺人表演的人很多。

相信也祝福这个乐队和所有的成都街头艺人在这座包容的城市里未来越走越

在一片竹林的掩映下,成都的西村大院多了几分宁静。在这里,绿色是永恒的色调,竹子是不变的主角,匆匆而过的人们,鲜有时间来感受这自然与建筑的结合之美,而是醉心于自己的匆忙生活。

近日,这样的情况发生了改变。街头艺人的到来,无疑是为这里增添了灵动的乐趣,让匆匆过客们有了“慢下来”的理由,他们也为西村大院增添了“文艺”的色彩,更让成都变成“音乐之都”更加指日可待……

街头艺人刘帅在5月30日这天成为了成都“第二批街头艺人”。逐步形成街头艺术表演的“成都模式”正在向市民们表明街头艺人项目将进一步走向常态化,一纸“上岗证”,让街头艺人更加从容地走向了成都的繁华闹市。

这张“上岗证”在第二批上岗艺人刘帅的眼里不仅仅是一纸证明,更是具有权威性的“护身符”。

6月15日下午4点,今年23岁从事IT行业的刘帅,背着吉他,拖着音响来到成都西村大院指定的表演地点上开始了他的作为“持证”街头艺人的第一次表演。“我以前也有过街边表演的经历,那时没有上岗证,一切都困难重重。如今有了政府颁发的上岗证,我也算有了‘护身符’。”戴着“上岗证”的刘帅更有底气了。

“有底气了”是刘帅成为街头艺人后最大的感受,而这种底气也让他更加坚定了“为什么要站上街头”。

小刘常说:“我之所以站在街头,追求的是音乐所带来的认同感,或者说能为其他人带来快乐。”在小刘当天表演的过程中,现场有一位29岁的苏先生,不止一次给小刘“打赏”。当记者询问原因时,他淡淡地说:“我原来也是从事音乐这个行业的,但是后来由于种种原因,没有坚持下来,我希望他坚持下来,走得更远。”

表演者歌唱,聆听者“打赏”。本来简单的行为,却表现出聆听者与表演者之间心灵上的沟通。这种“打赏”是“赞赏”也是“鼓励”;是“交流”更是“羡慕”。记者相信,和苏先生一样的人还有很多,他们或是喜欢唱歌,或者喜欢聆听,有了这些人的鼓励,相信小刘会收获更多。

收获粉丝,是作为歌者的幸事。而成为“街头艺人”后的小刘,更加明确了以后要做什么样的人。

在采访过程中,刘帅告诉记者,在所有的表演经历中,有一次表演的经历令他印象深刻。在他演唱的两个多小时里,有一个男生就默默地坐在他的身边,静心聆听。原来这个男生饱受异地恋的痛苦,他感觉听了小刘的歌曲能够排遣心中的郁结。这次演出经历,让小刘感受到音乐的魅力,他希望可以用音乐去温暖身边的人。他说:“别看音乐只是简单地从一个音符到另一个音符,但它有时会直抵人心。我希望我的音乐能成为一朵解语花,为他人排遣忧愁。此外,我还有个小小的梦想,那就是等我的经济条件好点了,我就带着我的琴去做公益事业,去帮助更多的人。”

记者手记>>>>

街头艺人,他们没有华丽灯光和上档次的音响,没有像样的舞台和布景,即使和专业演出相比还有一段距离,但是,人们应该有颗包容的心去接纳他们。因为这样的包容之心可以为城市带来无限的发展空间。