

墙上的“魔法”，何以“点睛”一座城

即墨区田横镇河东村墙体彩绘。

漫步在青岛的街道,时不时会被墙壁上的一些色彩、图案惊到,或是宫崎骏笔下的漫画形象,或是抽象个性的潮流字符,或是从墙里“游出”的大鲸鱼,或是风帆海浪、长桥仙山、可达鸭、海鸥、龙虾……它们千奇百怪、五彩斑斓,像是多面的城市皮肤,又像是生动的城市表情,让人忍不住停留、靠近、分享。

世界著名建筑大师伊利尔·沙里宁曾经说过:“让我看看你的城市建筑的外观色彩,我就能说出这个城市的性格、居民的喜好,甚至在文化上追求的是什么。”让我们来一场以涂鸦彩绘为主题的Citywalk,探访“神笔马良”的创作故事,感受属于这座城市对于历史与当下、传统与现代的独特表达。

提起有画的墙,老青岛人或许会想起台东步行街。2004年,由中央美院和青岛大学师生共同参与设计制作的台东步行街墙体彩绘面世,千米步行街被6万平方米的色彩装点,让人眼前一亮。如今,许多人将青岛涂鸦彩绘墙作为“必打卡景点”。小红书上为数万条打卡笔记,种草了散落在青岛街头巷尾风格各异的涂鸦和彩绘。

“童话小镇风”。当经营着“多多洛”奶茶店的店主,将第一只猫画在市南区龙江路的墙面上,那个诞生于宫崎骏笔下的柔软、温暖的大家伙,便把无数路过的人带入了童话的世界。《千与千寻》中的千寻与白龙、《崖上的波妞》中的宗介和波妞、《天空之城》中的帕兹和希达,还有魔女琪琪、马里奥、玲娜贝儿、海绵宝宝……各种漫画形象陆续出现在龙江路两侧墙壁上,它们或可爱或搞怪,施展着各自的“魔法”,带领游人在奇幻的童话世界穿梭。

“历史文艺范”。从第一海水浴场经文登路来到小鱼山公园,一路前行是景,转身亦有风光。街巷的入口处,墙绘将散落在附近的名人故居串联起来,勾勒出青岛的文化地图。走在被涂画成彩虹般的台阶,两侧绘有福山支路上的康有为故居、宋春舫故居、熊希龄故居,以及朱树屏、洪深、闻一多等历史文化名人在青岛居住过的楼房。特色的石板路与水墨画般的故居墙绘,渲染出浓厚的艺术人文气息。

“岛城活力感”。去年年底,中央美院师生再次“爬上”台东步行街的墙面,创作了《破浪远航》《紫气东来》《岛城胜景》《海怀霞想》《向未来》《青岛之春》《一食一味》《海风迎春》《鱼跃龙门》等9幅作品,将青岛地标建筑、美食美景、海洋航运等以充满活力的色彩、舒展的线条勾勒在墙面上,让“活力橙”“创业蓝”“党建红”“低碳绿”等色块在楼房间“跳跃”。

“嘻哈工业流”。嘻哈文化与国棉五厂能碰撞出什么?在破旧的铁门、斑驳的高墙上,SDF涂鸦团队用色彩艳丽的喷漆,极具视觉冲击力的配色,喷绘出看似杂乱实则有序的字符和各种夸张、充满潮流气息的图案。每一道喷绘都流露着创作者特立独行的态度,与老厂房的工业气息相撞相融,形成了独特的艺术风格。

位于市北区四流南路的纺织谷,是山东首例网红涂鸦街区,也是青岛最大的涂鸦文化聚集地。这里已举办了三届纺织谷涂鸦艺术邀请展,部分国内外涂鸦艺术家的作品保留在纺织谷建筑墙壁上,成为潮流年轻人打卡地。

“乡村质朴情”。在乡村,缤纷墙绘同样令人着迷。在西海岸新区王台镇沙沟村,因附近有万亩桃园和众多喜鹊的栖息地——喜鹊山,便有了一幅以桃花和喜鹊为主题的墙绘《万象更新》;平度市大泽山镇季家疃村因一幅《俺爹俺娘》的墙体浮雕作品,成为全国首个彩色墙体浮雕村;即墨区田横镇河东村结合当地农耕文化、海防文化、甘薯种植产业,将甘薯丰收盛景、瓜果鲜蔬满筐、黄牛辛勤耕地画上面。

有游客说,在200多米长、原本3分钟就能走完的龙江路上,走了一个多小时,拍了不下200张照片。当栈桥、奥帆中心、崂山等一众景区填满了青岛旅行计划表时,涂鸦墙绘靠什么让人们为其驻足?

转角遇到“惊喜”。在青岛,转角不缺惊喜,涂鸦彩绘便是其中之一。绘制者的创意,常常让人感叹。在纺织谷,墙绘师冷杰利用裂洞的墙,营造出宇航员破墙而出穿越而来的满满科幻感;龙口路附近,利用立在墙中间的电线杆,就地

取材画了幅“所爱隔山海,山海不可平”。

千墙千面。什么是艺术?一千个人会有一千种理解,但好的艺术从不高坐云端。在青岛,无论是阳春白雪,还是下里巴人,是潮流还是传统,各类艺术几乎都能在墙上找到。学院派画风、机车潮流风、中国水墨风,3D立体、抽象、写实……丰富多样的风格、手法,让来往游人捕捉到自己get到的艺术。

涂鸦和墙绘手法有所不同,在创作工具上,涂鸦使用喷漆,墙绘使用传统绘画工具;在创作理念上,涂鸦与街舞、DJ、说唱一脉,从嘻哈文化视角进行创作,而墙绘则多运用传统美学模式。有时双方也会互相借鉴。SDF主理人纪冰冰表示,“每个人都会有自己独特的表达方式,我们会不断精进涂鸦技法,也会探索风格上的进化、艺术上的突破”。艺术家灵感创意的交锋,也为市民游客提供了欣赏不同作品的机缘。

“红绿蓝”的协奏曲。人类对色彩的渴望是刻在基因里的,色彩也深刻影响着人们的情感认知。百年前,康有为评价青岛:“青山绿树、碧海蓝天”。后来,随着红瓦在建筑中的广泛应用,人们对青岛形成了“红瓦绿树、碧海蓝天”的色彩印象。可以说“红绿蓝”已成为青岛色彩的主基调,人们仅从这几个颜色中就能感受到青岛的明亮、激情、生机与活力。

那些绘制在墙面上更多样的色彩,如同“红绿蓝”的协奏曲,相互点缀,给人以多姿多彩、浑然天成的视觉体验,增添了城市情感表达的色彩窗口,也让城市多了一分故事感、氛围感。

涂鸦墙绘装点,让城市便多了几分“艺术范”,不仅能够塑造城市形象,还能转化为城市软实力。如何创作出有持久影响力的好作品,如何更好地与城市相容共进,让艺术为城市增色,让文化为发展添彩?

包容,也给艺术“画个框”。有人说,从一面墙就可以看出一个城市的性格和气质。墙绘和涂鸦展示着一座城市的文化特质,时尚、现代、多元、包容,容得下不同的流派、不同的审美,体现着相同的热爱与追求。

同样,我们也不能将自己的喜好强加于人,毕竟城市是大家的城市。墙绘和涂鸦像是在城市的皮肤上作画,显然需要遵循一定的技法和守住相应的边界。一旦越界,就有可能污损城市的容颜,给生活在这里的人们带来困扰。

创作行为虽然是创作者的个性表达,但也要在合法合规的范围内表达。创作者不能由着性子,“信马由缰”,想在哪儿就在哪儿画,想画什么就画什么。

城市管理部门可以对特定区域统一规划、分类管理,标识出可以涂鸦的空间,以满足创作者的需求。

靠近,作品才会有价值。有人说,“当你的表达跟身边社会发生关联,或者跟更多身边这个时代的人产生共鸣时,你的艺术作品才更加有价值”。创作者要“互相靠近”,通过交流碰撞,寻找创作技法、艺术理念的多元表达;要让作品“互相靠近”,形成和谐融洽的文化气候;也要“靠近”城市,将青岛的历史人文和地域文化融入作品之中,寻求与城市环境的关联性、与市民游客的互动性。如此,才能让自己的作品入“壁”三分。

融合,让艺术为文旅赋分。有调查显示,拥有艺术彩绘的城市和区域比只有简单灰色混凝土墙面的地方更受欢迎,游客增长率高达50%。当冰冷的墙面被附上热烈的艺术灵魂,无疑会潜移默化地影响人们的艺术感知,提升城市的整体气质。

国内外有众多城市以涂鸦彩绘闻名,并以此带动当地文旅发展。“世界五大涂鸦艺术之都”皆因涂鸦带动了城市经济社会发展、艺术产业链延长。北京798艺术区被称为“涂鸦者的圣地”,去年全年接待游客近1100万人次。

对青岛来说,不缺涂鸦墙绘的良好基础和成长基因。我们要利用好既有资源和优势,通过提供导览服务、扩大涂鸦艺术邀请展影响力等手段,推动涂鸦墙绘与本土文化影视等行业的深度链接,赋能城市的商文旅体等业态融合发展。

那些墙上的绚丽多彩呈现着创作者最浪漫的灵魂,也成为城市街巷的“点睛之笔”。它们由城市孕育而来,也是城市精神的侧影,与城市共生共荣。

(转自青岛宣传)