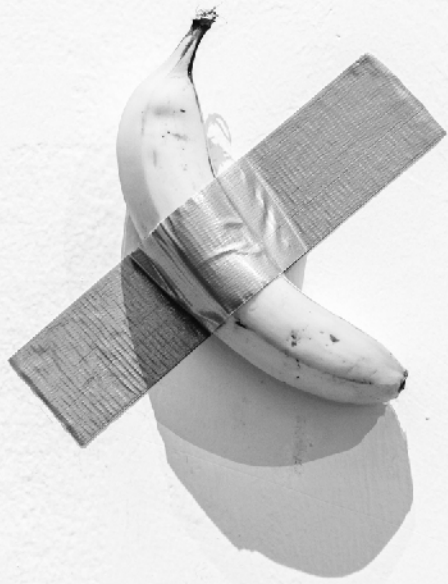

北京展览

那根引发全球瞩目的香蕉来了

□ 娄敏 文/摄

11月20日在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心开幕的“莫瑞吉奥·卡特兰：最后的审判”展览上，UCCA策展团队将作品《喜剧演员》再次原貌呈现，引发观展热潮。据策展团队负责人刘楷韵介绍，“作品里的香蕉是由水果摊提供的普通香蕉，为了保持作品完整性，一周换一次。毫不夸张地讲，这根香蕉已经被艺术家卡特兰赋予了新的生命价值。”

这件作品之所以引起瞩目，源于2019年12月，卡特兰在全球三大展之一的巴塞尔艺术展上首次展出《喜剧演员》，一根被胶带贴在画廊展台墙上的香蕉，激发了全球范围内对艺术本质和价值的探讨。有很多评论家和策展人从不同方面进行了解读，其中褒贬不一，但的确轰动一时。《喜剧演员》也被认作与20世纪初艺术家杜尚的小便池作品《泉》一样，获得了艺术史上无与伦比的声音。

《喜剧演员》作品本身不是重点，而重要的是它激发大众关于艺术作品的讨论和解读，让21世纪的人们重新思考艺术究竟是什么？艺术可以成为什么？艺术应该怎样发展？从2019年到现在，作品《喜剧演员》对世界当代艺术带来的影响还未结束，甚至还有继续发酵的趋势，由此也奠定了艺术家卡特兰在世界当代艺术的重要地位。

此次展览是卡特兰在中国的首次个展，展览集中呈现了艺术家三十多年职业生涯中创作的代表作品，富有戏谑、挑战、启发、

发人深省的特点。卡特兰以往展览的最大特点就是非比寻常的作品呈现方式，在展览中，展厅以统揽全局的视野，通过松散、开放的空间设计，能够使观者放慢脚步与每件作品进行对话，深入体察卡特兰的创作理念与艺术哲思。

本次展览涵盖装置、雕塑和行为表演在内的29件代表作品，其中包括艺术家最早期的重要创作《家庭词典》(1989)，以及《卡特兰》(1994)、《哔啵哔啵哔啵》(1996)、《二十世纪》(1997)、《喜剧演员》(2019)等著名作品。展览还展出艺术家根据不同场地凭空构建无家可归之人可能的生活场景《张三》(2021)。

而展览标题“最后的审判”则源自展出的一件缩小复制版梵蒂冈西斯廷壁画。卡特兰再次以尺寸的放大缩小做文章，如同作品《菲利克斯》和迷你的电梯一样，我们在这里可以想像不是场景缩小，而是自己变大了，就像《格列佛历险记》或《爱丽丝梦游仙境》这样的童话故事场景一样，观众可以在此作品中近距离观察、欣赏西斯廷教堂壁画，以此达到沉浸式观展体验。

卡特兰没有受过专业的绘画训练，他很少亲手进行艺术创作，很多时候都是从一个创意开始，然后交给他的团队来创作作品，这也是为什么他的创作风格和媒介非常不受限制。由于卡特兰出生在一个意大利贫穷的家庭，高中开始他就兼职赚钱养家，做过很

多体力工作，比如园丁、厨师，甚至在医院的太平间搬运尸体，长时间在太平间的工作经历对他后来的创作有很深的影响，在此次展厅里，很多作品的主题都与生死有着非常直接的关系。譬如《否》(2021)以一个跪在地上，头套纸袋的人物宣告人类对命运的一无所知；《无题》(1997)则通过为卡特兰量身定做的长方形土坑和一堆土展现了死亡时刻等等。

纵观“莫瑞吉奥·卡特兰：最后的审判”的展出作品，能够显现艺术家卡特兰创作的艺术观念根植于当代社会矛盾，他不仅质疑了故乡的文化传统与社会刻板印象，同时还对当今全球化社会的道德观念，以及相关观点产生的语境进行了审视。当代艺术家最重要的特点就是其观点与理念的当代性与启发性，因此即便艺术家没有绘画的训练和功底，丝毫不影响卡特兰成为意大利国宝级艺术家。

期待更多令人回味的经典桥段

一部影视作品能够流传久远甚至被奉为经典，一定是因为作品中某些鲜活生动、意味隽永的场面让人难以忘怀。

随着《功勋》《长津湖》《我和我的父辈》等影视剧的热映，作品中的经典桥段引发观众热议，从而提高了作品关注度、传播力和影响力。

这些经典桥段也被称作“名场面”，是指影视作品中具有戏剧性、感染力、辨识度，能够广为流传的场面。在互联网语境下，这些经典桥段便于在短视频平台广为传播。电视剧《功勋》片头利用影视特效，让8位扮演“共和国勋章”获得者的演员从远处走向镜头，渐渐地以“共和国勋章”获得者本人的形象走出画面。这组镜头被观众称为最不舍得跳过的片头。电影《长津湖》里的经典台词“我们把该打的仗都打了，我们的后辈就不用打了”，也让无数观众热泪盈眶。

影视作品的经典桥段往往集中体现作品的“戏核”，是一部作品传达精神主旨、价值理念和审美特色的高光时刻。《功勋》片头把整部作品的精神内涵浓缩在短短数十秒中，功勋前辈们把一生都献给了祖国和人民，看到他们逐渐老去，观众不禁喟叹岁月流转、沧海桑田，由此产生由衷的敬佩与感动。《我和我的父辈》紧紧抓住赓续传承中国精神这一主题，四个篇章中的故事接力讲述从革命战争年代到新时代，前辈们不忘初

心、砥砺前行奋斗的历程。

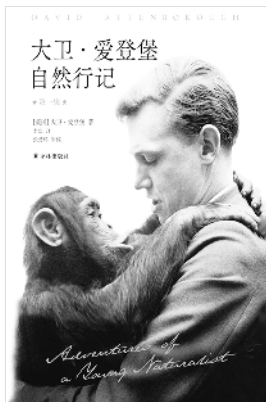
影视作品的经典桥段要塑造具有生命质感的人物形象，提炼出凸显人物性格特点的肢体语言和具有力度美感的经典台词。《长津湖》里“雷公”牺牲的一幕，让无数观众为之动容。而这一“名场面”的产生，有赖

于演员在影片前段塑造了一位诙谐幽默且沉稳老练的老兵形象。《功勋》之《能文能武李延年》单元中，政工干部李延年在做战前动员时，以激昂的话语和豪迈的气魄生动诠释了伟大的抗美援朝精神，也表达了老百姓幸福安定生活的美好愿景，令人看后心潮澎湃；《无名英雄于敏》单元中，于敏在得知氢弹试验成功后舒展国旗、长久伫立的场景，以静水流深的戏剧张力，诠释了科学家们“干惊天动地事、做隐姓埋名人”的生命誓言。

影视作品只有和观众产生共情，才能够真正让“名场面”长久流传。《我和我的父辈》的第一幕《乘风》篇里，冀中骑兵团的将士们跨马提枪向侵略者发起冲锋的场面让人肃然起敬。第二幕《诗》篇里，女主角在得知身为火箭设计师的丈夫牺牲后，用隐忍又坚韧的语气读诗的场景，让观众回味无穷。她把中国人自古以来对浩瀚星河的浪漫向往和科技强国的时代命题，寓于对爱人的深情和不舍之中，以“诗言志”的方式，表达了对家的爱、对国的忠。

一部影视作品能够流传久远甚至被奉为经典，一定是因为作品中某些鲜活生动、意味隽永的场面让人难以忘怀。主旋律影视作品承担着弘扬主流价值观、引领社会风尚的作用。我们需要更多有机构成作品整体的经典桥段，让主旋律和正能量走进观众心田。
(杨洪涛)

新书推荐

《大卫·爱登堡自然行记》

作者：[英国] 大卫·爱登堡
出版社：译林出版社

20世纪50年代，年轻的大卫·爱登堡与伦敦动物园的工作人员结伴而行，前往圭亚那、印度尼西亚、巴拉圭等地寻找珍稀野生动物，制作出里程碑式的自然纪录片《动物园探秘》。博物学从精英走向大众的时代，由此拉开序幕。

《大卫·爱登堡自然行记》(第一辑)含《丛林飞行》《寻龙之旅》《蝴蝶风暴》三本图书。在这三本优雅而风趣的博物游记中，大卫·爱登堡用他独有的睿智语言，引领我们踏上当年那些曲折动人的探险之旅。他和同伴驻扎在荒野和原始部落，一边追踪威严的科莫多巨蜥、神秘的大狷猴，一边处理复杂多变的地形、难以预测的天气，记录尚未被工业文明侵蚀的自然奇观和令人惊叹的生物多样性。

这些经久不衰的作品，标志着爱登堡七十年荒野生涯的起点。他以博物探索变革时期鲜为人知的点点滴滴，唤起了我们对自然及生命的深厚敬意。

《第一人称单数》

作者：[日] 村上春树
出版社：文治图书·花城出版社

《第一人称单数》是村上春树睽违6年的短篇小说集，也是继小说《刺杀骑士团长》之后时隔3年有新作问世。

《第一人称单数》包含了8篇短篇，其中7篇已在文学杂志上陆续发表，同名短篇则为新作，有三篇短篇也在第一时间翻译成英文发表在去年的《纽约客》杂志上。新作书名可以看到村上春树又恢复了自已擅长的第一人称叙事，他常常在小说中制造着让读者以为是真实经历的幻觉，村上也曾曾在访谈中承认这是自己刻意为之的一种设定，文学评论家杰·鲁宾曾分析认为，二十多年来，使用“朋友般亲切的第一人称方式讲述故事一直是村上春树叙事策略的中心环节。唯一存在的个性就是‘我’本人，其他人只是他心灵的映射”。村上春树对此书也直言：“再一次站在最初的位置上，迎接全新挑战。”

于彧 整理