用艺术的方式改变乡村

艺术家蔡玉水在长清双泉的乡村实验:让农村用活力留住人

7年前,蔡玉水来到济南长清双泉镇。作为一名艺 术家,他想要用艺术改变乡村,将诗意带入生活。现在, 双泉镇人心中远方的田野,正在一步步变为他们的生

文/片 本报记者 唐园园 实习生 赵敏

蔡玉水在他的工作室。

双泉镇大片的油用牡丹。

想把乡村打造成 充满活力的地方

18日,《艺术也疯狂》电影启 动仪式在济南长清最南边的一个 一双泉镇启动。各地的艺 术家、电影专业人士、政府官员聚 集在这个乡村小镇,要拍摄一部 以这个小镇发展为原型的电影。 从一个山林小镇,到最美乡村,双 泉发展的背后有一个不得不提到 的人:国家一级美术师蔡玉水,和 他作为一个艺术家的乡村实验。

概括蔡玉水的艺术创作,三 个作品可以说是他的三个阶段。 1995年,31岁的蔡玉水推出大型 历史水墨组画《中华百年祭》,他 用十年艰苦创作的作品来呼唤民 族的觉醒;1998年,他用在印尼创 作的《天堂巴厘岛》呼唤和平。

而他的第三个作品,不再局 限于画室之内,他选择了一个更 为自由广袤的"画纸"

2009年,蔡玉水将自己的工 作室建在了偏远乡村双泉镇,开 始用艺术行为改造这个山林小 镇。"人们对着斑驳的老屋哀叹, 不断地追忆乡愁,而这些对于消 失的乡村什么也改变不了。"

如何改,如何留住乡村,如何 留住大量外出务工的农民?"我是 一个艺术家,只能用艺术的方法 来改变乡村。"蔡玉水说,他想将 乡村打造成一个充满活力的地 方,一个想让人留下的地方。"当 镇政府领导说,他把一百多平方 公里的土地交到我手里时,我整 个人的思路就变了。"蔡玉水说, "我的艺术创作,不再局限于按一 平方米计算的绘画空间。

这样的改变是一步步进行 的。去年,双泉万亩油菜花盛开, 蔡玉水将自己的雕塑作品搬进田 野,让艺术与乡村温暖地遇见,艺 术与田野紧密地拥抱,进行了一 次雕塑艺术与万亩油菜花完美结 合的大地艺术创作实践。

如何用艺术改造乡村,是蔡 玉水时时刻刻在思考的问题。在 他的工作室的墙面上,除了贴着 一些画纸外,全都是他对建设最 美乡村的做法和想法:创办首个 "乡村艺术沙龙";执导拍摄大型 艺术片《温暖地遇见》;将设计师 和农民结成一对一指导;用其他 艺术形式,如戏曲、鲁绣等,丰富 双泉的文化产业经济。

"爱上一个人的时候, 会想尽办法讨他好"

拍摄荧屏大电影,是蔡玉水 关于双泉的另一个想法,是在逐 渐积累后的又一阶段。

蔡玉水说,电影启动的前一 晚他在本子上写下"1942",来提 醒自己的初心与坚持。关于1942 的故事,蔡玉水在多个场合讲过, 或许这个故事最能表达他为什么 选择双泉。

"看过电影《一九四二》的人 都知道,那是一个饥荒的年代。我 刚来双泉时,镇书记不知道怎么 形容双泉人的好,就跟我讲了个 1942年发生在双泉的真实故事。 当时,八路军将粮食存放在一户 老乡家,而当战役回来后,八路军 在老乡家院里看到的却是一堆白 骨和一条奄奄一息的狗,但粮食

面对双泉老百姓渴望美好生 活的真诚善良的脸,蔡玉水完全 "情感沦陷","当你爱上一个人的 时候,你会想尽办法讨他好"。蔡 玉水说,简单的一组画无法承载 这么大的能量,他只好用各种办 法,寻求能够激活乡村。

'做电影是大家都能够参与 的创作,能够共同成长,能够获取 更多人的支持和帮助。"最初用绘 画,再是用雕塑,后来用雕塑与自 然结合的大地艺术,一直到大电 影的启动,是一步步在改变。

蔡玉水想得更多。在双泉镇 拍摄的电影中将设计很多场景, 在拍摄电影的同时,也改造了村 庄;围绕电影,会有一些艺术活 动,拍摄完成后,这些艺术活动可 以落地成为双泉的艺术项目。

油菜花出名了 更多农民有了底气

蔡玉水的乡村实验开始于7 年前,那时的双泉镇和今天截然 不同:没有油菜花,没有游客,没 有生机。在那时,让面朝黄土的农 民拿出大块的土地种植油菜花, 是不易的。"刚开始只有小部分人 种油菜花,够自家打油吃就行 了。"双泉镇副镇长韩飞说,在挨 家挨户做工作后,4年前双泉的油 菜花才大面积地种起来。

让农民支持政府的政策,重 要的是让农民相信,政府能让他 们的钱包鼓起来。

韩飞说,双泉油菜花的出名, 让更多农民有了底气,在这之后 各种经济农作物的推广种植,农 民自己就变得积极了。

双泉变得越来越美,经济变 得越来越好,慕名回乡的人就多 了。蔡玉水用艺术改变乡村的想 法得到了实现。今年39岁的郝照 勇就是其中一位,他在外打拼了 十多年,2014年回到双泉镇,开了 加工油菜花油的济南三润农业开 发有限公司。

郝照勇说:"当初为了生活 只能外出打工。现在看到双泉的 发展,能够回到双泉都感到骄 傲。"生活不只眼前的苟且,还有 诗和远方的田野,对于郝照勇而 言,能够回到现在的双泉镇,生 活、诗和远方,区分得并不明显。

艺术在改变乡村的同时,乡 村生活也在改变着蔡玉水。"之前 我就是典型的悠然见南山,老死 不相往来的生活状态",但随着和 双泉人的接触,蔡玉水说他已经 完全情感沦陷。2015年,蔡玉水夫 妇被双泉镇政府评为"最美双泉 人",在他获得的众多奖项中,蔡 玉水说这是最高的奖项。

改变的梦想与现实

今年由于特殊极端气候影 响,一场寒潮席卷了双泉镇的油 菜花地。让人期盼一年的花香延 迟了,有的田头油菜花没有上一 年茂盛。蔡玉水在朋友圈里这样 说,"不过没有关系,我们还有牡 丹花和核桃树,我们还有田野和 艺术,生活和电影。

以"江北婺源,水乡双泉"为 口号打造的双泉镇,大片油菜花 的景象是其对外最典型的画面。 油菜花开,游客来了,但单靠油菜 花难以形成持久、规模的发展。这 点双泉镇当然清楚,所幸一个 多花种观赏、采摘、观泉赏景的双 泉正在形成,乡村旅游也不再是 传统的"炖鸡、山鸡蛋、野菜"

4月中下旬,已经过了油菜花 的观赏季,但翠绿田野中突然冒 出的一条"黄带",也别有一番情 趣。顺着山路走,一片白花又呈现 出另一片景色。双泉镇副镇长韩 飞介绍,这是双泉镇三年前开始 种植的油用牡丹花,种植面积达 到约八千亩。

油用牡丹与观赏性牡丹的最 大区别在于,它不仅能用作欣赏, 还有药用和食用价值。"牡丹籽油 是很珍贵的食用油,一斤的价格 达1600-1800元。"韩飞说。油用 牡丹一次种植,能够生长40年。据 悉,牡丹花地亩产三四百公斤牡 丹籽,一斤籽能卖到13元,而每年 20多天的观赏期也为双泉油菜花

三月中旬,野酸梅开出白花, 三月下旬油菜花开,三月底樱桃 花,四月初油用牡丹、梨花接连开 放,接着苹果花、石榴花……花园

去年,双泉镇又从新疆伊犁 移植了100亩的野酸梅,并种植了 两千亩的野酸梅苗。濒危物种野 酸梅在双泉的田间已经长成小树 苗,"明年4月份野酸梅花也就开 了。"韩飞说,未来以野酸梅为原 料加工而成的果脯、果酒、饮料等 产品也会相继被加工出来。

每年双泉镇的油菜花旅游节不 仅是乡村旅游的盛会,也是双泉工 业企业的推介会。有"散热器之镇" 美誉的双泉镇,近几年借着油菜花 旅游节,"订单量至少涨了三成"。

这些就是乡村旅游带给双泉 镇的变化,这就是一个艺术家"用 艺术改变乡村"的梦想与现实。

这几天,到山东新闻大厦一楼厚德厅买 翡翠,和田玉的人越来越多,为什么有的翡 翠专卖店里生意冷冷清清,而这里却能吸引 这么多翡翠,和田玉爱好者呢?我们带着这 个疑问去现场探个究竟,刚一到山东新闻大 厦一楼,就碰到两位刚刚买到两只和田碧玉 手镯的女士,一边高兴地说着话,一边往外 走,我们抓紧机会上前问,两位女士你们为 什么要选择购买厚德厅里的翡翠,和田玉 呢?其中一位高个子女士说:"货品真,每件 都有国检证书,固定店放心,买了不满意七 天内还可以换货,更重要的是价格太便宜 了,我们早就喜欢上和田碧玉手镯,也转了 很多地方。专卖店价格都好几万,可真没想 到这里竟然只有五、六干元,"说着让我们看 她手上的碧玉手镯,"你看,这么好的成色, 在外面这个价格想都不敢想,我回家告诉亲 戚朋友都来买,真是个难得的机会。"当我们

走进厚德厅时,只见柜台围着几位顺客,正 在细心挑选着翡翠挂件,于是我们找到了负 责人刘经理,为什么很多专卖店人气都很 差,而你们这里并不是专卖店,却人气如此 火爆,刘经理道出了事情原委,他说:"我们 现在卖的这些货,都是前几年,我们公司在 全国各地做珠宝,翡翠玉器展销会时囤下的 货,这些货,都有很大价值的货品,但由于现 在公司临时调整发展方向,需要大笔资金, 决定把这些翡翠,和田玉拿出来,以成本价 销售,目的只是为了变现,所以,在这种情况 下,人多也不为奇怪,同时我们为了让顾客 买得放心,还规定,凡在厚德厅里买翡翠、和 田玉的顾客, 两天内还可以退货, (没有人为 损坏前提下)买后一个星期内还可以换货 (没有人为损坏前提下)。因为我们本身就是 以成本价销售,所以说只要你别人为损坏或 打碎就行,拿回来就可以退换,但时间要按

规定来,不然就会影响我们正常销售了。"另 外, 刘经理还特意拿出国检证书让我们看, 他说:"每一件货,凭证书上网都可以查到 的,在这儿买翡翠,和田玉,当场上网立刻查 证,买上货的顾客,回家后很快就又带人来 买了,因为这可是真的便宜,每一件都是纯 天然的,赶紧抓住机会选一件,你最满意的 买回家,从几百元的到几万的件件价格低得 绝对让您不想还价。"

活动时间:2016年4月22日至4月28日 (本周五至下周四,仅限7天)

活动电话:0531-89936101

K52、BRT2、BRT3路到山东新闻大厦站下车。

活动地点:山东新闻大厦 层层 一 (泺源大街6号) 公交车乘坐:39、49、70、80、102、165、K39、