

法国巴黎奥运会开幕式上，一位全身赤裸涂满蓝色，模仿“酒神”狄俄尼索斯的歌舞表演，无疑成为这场奥运会最有话题度的表演之一——长桌上，一个巨大的半圆形银色餐盖缓缓升起，演员从摆满鲜花和水果的餐盘中现身，唱着“如果我们全身赤裸，还会有战争吗？当我们全身赤裸的时候，你能把枪藏在哪里……”鲜少有人知道，这位在台上表演的蓝色“酒神”，实则是法国家喻户晓的艺术家菲利普·凯特林（Philippe Katerine），他拍的电影曾被提名第44届法国电影凯撒奖最佳男配角奖，提名过戛纳，音乐上更是获得过有着“法国格莱美”之称的Victoires de la Musique 的年度男艺人奖，他创作的艺术作品《粉红先生》（Monsieur Rose）在全球，以及中国的各大城市做过展览。借此机会，菲利普的好朋友尔尼与他进行了一次交谈。

2024年巴黎奥运开幕式，表演歌曲NU的法国艺术家菲利普·凯特林。

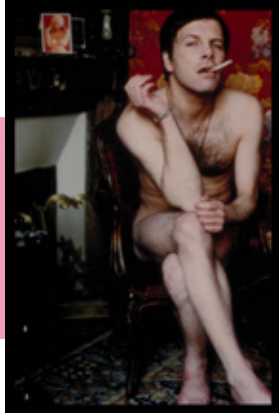
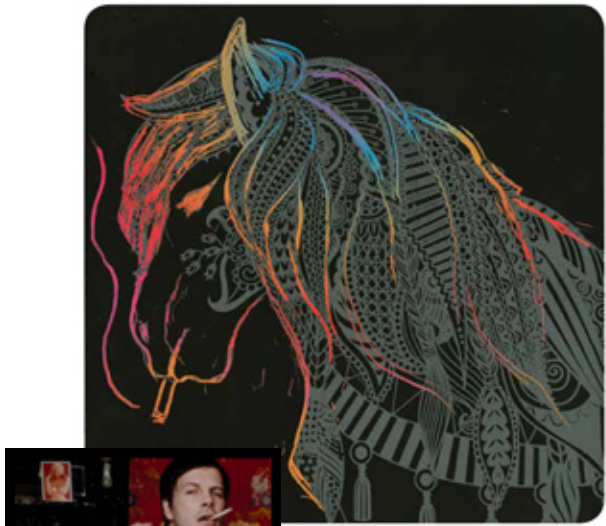

Explore the Origin of Precision

“蓝色酒神”的可爱主义

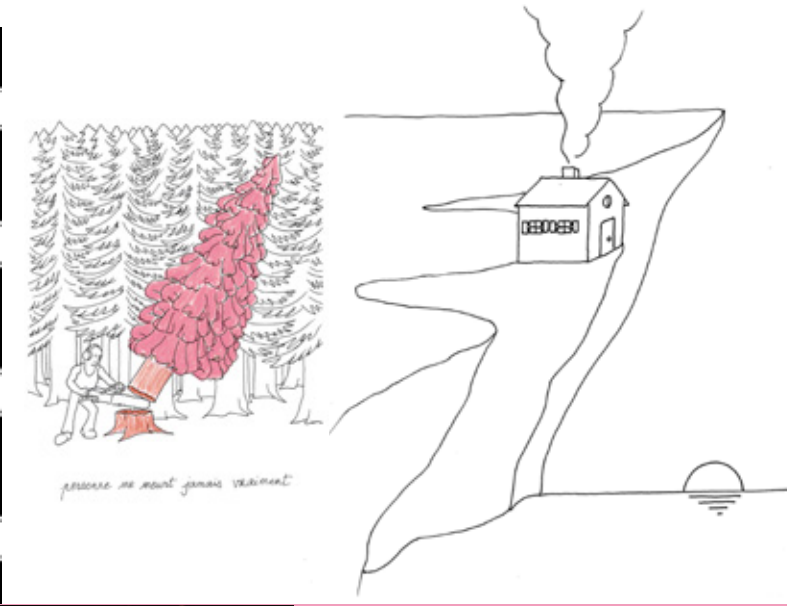
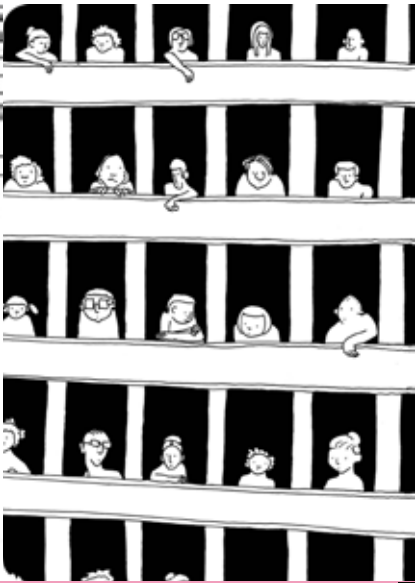
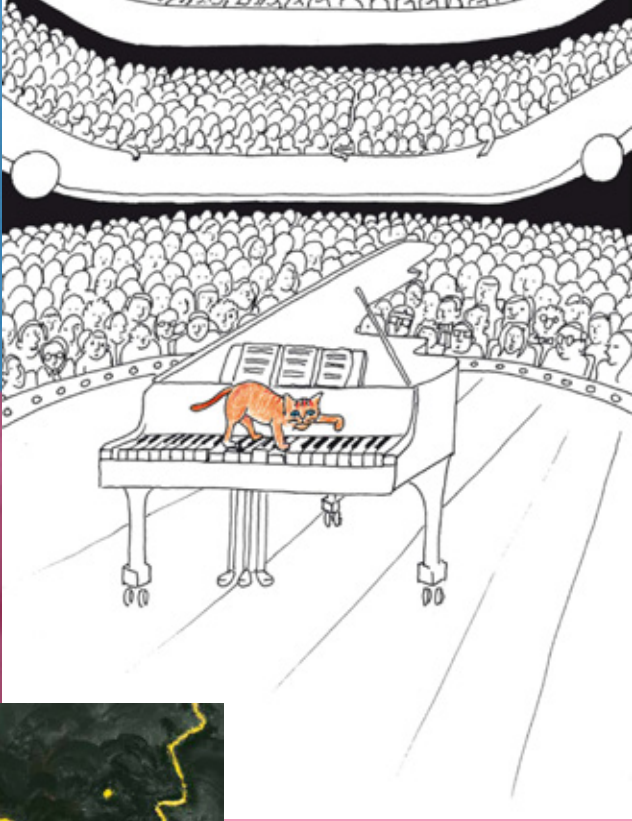
艺术家Philippe Katerine专访

图片提供 PHILIPPE KATERINE、东方IC

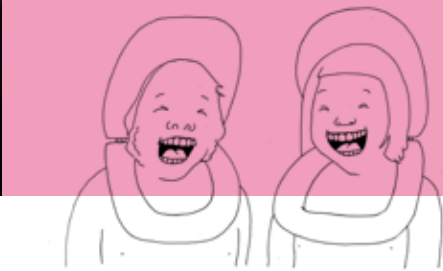
▲ 菲利普的双人专辑 *Les créatures et l'homme à 3 mains* 的封面。这是他的第四张专辑。

菲利普年轻时读美院，毕业后在音乐和电影行业声明鹊起，但他一直保持随手作画的习惯。

▲ 菲利普在他2019年发行的专辑 *Confessions* 中的造型独具特色，这张专辑保持了他一贯的离奇幽默和常常引人发笑的思想。

▶ Le Film巡演的照片，同时也是名为 *Florilèges* 的黑胶唱片封面。

巴黎奥运开幕式上的“小蓝人”，是我的朋友菲利普·凯特林。

开幕式上表演的歌曲《NU》，是他专门为巴黎奥运会创作的。导演托马斯·乔利（Thomas Jolly）设定了一些主题和方向，而这首歌刚好契合开幕式的叙事基调。于是，导演组联系了菲利普，希望他能在全世界的观众面前表演这首歌曲。

“如果我们全身赤裸，还会有战争吗？当我们全身赤裸的时候，你能把枪藏在哪儿？如果我们全身赤裸，就不会再有富人和穷人了。无论你是瘦是胖，你都是赤裸裸的，让我们以自己的方式生活。”

这首歌想传达的内容很简单。他希望人们接受自己不完美的部分，放下防备与武器，面对真实的自己，只有这样，才能创造真正的平等与和平。

虽然开幕式上的表演只有短短几

分钟，但菲利普的造型需要准备整整三个小时。“我为了这次表演做了特殊的全身除毛，目的就是为了让自己的看起来更脆弱，并淡化身上的性别元素。”他展现给全球观众的赤裸身体，旨在呈现一种真实和脆弱，这样的脆弱也是他“可爱主义”的一部分。

“可爱”对他来说，是世界上最重要的事情，但这个美好的品质，却常常被世人所忽视。世界上的人物都喜欢高喊口号，强调“主义”，于是他创造了一个概念叫“可爱主义”，还设计了一个可爱的艺术形象——一个巨大的粉色卡通人物《粉红先生》，大肚子，只有四根手指，心脏那里有浅浅的伤疤。《粉红先生》就是他自

己，也是每个容易被忽视的、有很多缺点的、不完美的自己。

菲利普是秃头，有一天，他拉着我看他做的秃头主题的展览。他把头顶变成了画布，他在头上画着各种各样的画。大多数人眼中难以启齿的缺点在他这里却成为了一种自由，他觉得，这些我们不好意思暴露出来的缺陷，其实正是我们可爱的一部分。

然而，在巴黎奥运会开幕式结束后，他收到了不少批评。最严重的指责，来自于世界各地天主教徒、基督教团体和保守派政治家。法国有很悠久的天主教传统，也有世俗主义和反教权主义传统。在法国，亵渎神明并不违法，许多人认为这是言论自由的重要支柱。

“不过，从导演到每个表演者都完全没有亵渎神明的意思，酒神的出场是呼应开幕式中《欢庆》（Festivité）这一章节。”菲利普告诉我，因为法国盛产红酒，所以用酒神致敬狂欢。尼采在《悲剧的诞生》中表达过对狄俄尼索斯的偏爱，他是潜伏在每个人内心

▲ Le Film是菲利普2010年发行的专辑，融合了电子、爵士等风格，充满幽默和戏剧性。专辑像一部音乐电影，歌词简短而富有讽刺意味。

深处的本能和力量，象征着最原始的精神解放，没有它将没有艺术存在。

“我自己其实在基督教文化中长大，而基督教最美妙之处就是宽恕。不同的人看演出会有自己不同的体会，不被理解很正常，所有人都理解才不正常。我不奢求大家都喜爱我的表演，但是，能逗笑大家我很开心！”

在批评的声音之外，不少中国网友以“奥运酒神”的形象进行了二次创作，画了许多以此为灵感的绘画作品。我把这些作品都搜集了起来，发给菲利普看，他非常感动，专门用中文在个人社交平台上写下“谢谢你的理解”。法国媒体报道了这件事，很多法国网友评论，感叹中国网友的开明和幽默。我认为这些创作非常真诚，而大家对这件事情的讨论，也在某种程度上推动了文化理解

和菲利普期待的可爱与和平。

我给菲利普看了网上盛传的《西游记》里的“青毛狮子怪”，这和他奥运会上的表演造型有异曲同工之妙，他觉得很好笑，打算去找一本《西游记》来看，研究下里面的青毛狮子怪。菲利普平时很喜欢中国的电影和美食，他和中国有着很深的渊源。“我在1992年发布的第一张专辑就叫《中国婚礼》（Les Mariages Chinois），这个名字源于法国一个家喻户晓的儿童游戏。”

菲利普很期待来中国。“音乐和艺术可以将语言不通的人聚集在一起，我很喜欢大家创作的画，我已经爱上了中国可爱的观众，希望有朝一日能在中国举办展览或者演出。”

在歌曲创作以外，菲利普致力于探索不同的艺术领域，通过自己的作品来打破传统艺术的界限，为人们呈现充满创意和想象力的世界。

他的自嘲和幽默毫无底线。在他的音乐MV《Banana》里面，他脱光衣服，一副毫不害臊的样子躺在海边唱歌，“我就是不想上

班，干什么也不要上班，我就想在海边吃香蕉。”他也喜欢开大人物的玩笑，例如把演员Gérard Depardieu喊来和他一起拍MV，那可是法国著名影星大鼻子情圣，还是他的岳父，他在这首歌里讽刺着像他自己和岳父一样的白人直男。但他也有很温柔的时候，比如和欧洲歌坛巨星Angèle一起合唱《DUO》，这首歌后来成为了法语地区文艺青年的恋人金曲。

我偶尔需要和他一起拍摄工作视频，很多合作过的摄影师和录音师都对菲利普的平易近人赞不绝口，感叹他的真诚和真实，每次工作结束，他们总会感到被治愈了。我想，菲利普教会我最重要的事情是，不要被名利绑架，别太把自己当回事。无论是大明星，还是打工仔，我们每个人都是宇宙的星星，我们如此闪亮，又渺小如尘埃。

所以，自由自在地做自己吧，就像他在奥运会唱的那首歌一样，这是一个好玩的游戏，是属于我们每个人最珍贵的真实、可爱和脆弱。 **EN**

大肚子、有四根手指的《粉红先生》，是菲利普创作的最为知名的艺术形象。

Q&A

Q：在表演中演唱的歌曲《NU》的灵感来自何处？你是如何写出这首歌的？

A：《NU》的灵感来自狗仔队拍摄的《人物》杂志封面：海滩上的一对赤裸的明星。这是一幅偷拍的画面，但却是幸福的画面。说到底，赤身裸体才是真正的人间感受：人们脆弱、无害、相爱。当我写歌时，很多元素都是由当时的情景激发的。这首歌大约用了半个小时就完成了，在我的孩子们在厨房上数学课的时候。

Q：你希望通过这个节目传达给观众什么？表演当中的艺术构思是怎样的？

A：构思很简单，我想在演出中表达“和平”。但有趣的是，一些观众却把这个信息解读成了仇恨信息。这很奇怪，我对此感到困惑，虽然批评的人是少数。当我走在法国的大街上，人们都会祝贺我，就好像我会赢得金牌一样，所以我认为，还是喜欢它的人占大多数。

Q：赤裸似乎在你的作品中是一个元素，它对你来说代表了一种怎样的生活态度？

A：我在现实生活中并不是一个自然主义者。事实上，我很谦虚，不太谈论自己，这就是为什么对我来说，赤身裸体在舞台上比在生活中更可行。当然，我认为裸体像写歌、画画一样，是表达自我的一种方式。你在舞台上能够赤裸裸地表达自己，这对我来说非常重要。

Q：开幕的表演从编排到呈现的过程中，遇到了什么困难或挑战？是如何解决的？

A：对我来说，最大的挑战是脱掉所有的毛发，换句话说，就是彻底脱毛，这是我一生中从未做过的事情，非常非常痛苦。但当我看到照片时，我觉得一切都是值得的，因为我看起来更脆弱了，也许还有点雌雄同体。

Q：如果可以重新表演一次，你会对作品做任何细节上的改变吗？

A：开幕式上这首歌被剪掉了一半。如果让我重新表演一次，我想我会完整地唱一遍，因为这首歌还没有发行，我用法语演唱了一首从未有人听过的歌曲，我真希望能给世界上所有国家的人都配上字幕，这样他们就能更好地理解我的想法了。但遗憾的是，国际奥委会没有同意。

Q：这次巴黎奥运会上的表演与你之前的作品，包括歌曲、艺术、电影等，有何异同之处？

A：在受众上有所不同。通常情况下，我的受众群体没有奥运会这么大众。但从根本上说，这完全符合我一贯的创作风格，即试图展现人类的矛盾。

Q：能否分享一下你的早期艺术生涯，最初是如何开始创作走上艺术之路的？是否有一些特别的艺术家或艺术风格对你的艺术创作产生了影响？

A：我一开始是学艺术的，经常画画，但同时，我一直在教堂唱歌，之后我就开始唱歌和演戏了。也许一开始启发我的，是我十六岁时读过的一本书，安迪·沃霍尔的《从A到B又回到A》。当我读到那本书时，我感觉就像在家里一样。它激发了很多事情。

Q：你的创作通常涵盖多种媒介——音乐、绘画、影像、装置艺术等等。你是如何选取不同的媒介以适应自己想表达的主题的？这些不同的媒介在你的创作过程中又是如何相互影响的？

A：通常，当我画画时，就像是在唱歌，而当我唱歌时，又像是在画画，两者相辅相成。这其实是一种永久性的对话，当我无法用歌曲表达时，我就用绘画来表达，反之亦然。我很享受艺术在不同表达方式之间的转换，以更好地表达我想表达的东西。

Q：在你看来，艺术在当代社会，特别是在全球变革时期，扮演着什么样的角色？

A：也许艺术的目的就是让观众抬起头来，让人们在尊重矛盾的同时，也尊重生活的美好。

“自由自在地做自己吧，就像菲利普在巴黎奥运会唱的那首歌一样，这是一个好玩的游戏，是属于我们每个人最珍贵的真实、可爱和脆弱。”

