

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

“国字号”舞台上 坚守音乐初心

青岛籍演奏家隋博睿期待为家乡乐迷带来顶级演奏

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

自2020年4月起,作为国家大剧院合唱团钢琴艺术指导兼管弦乐团钢琴演奏家,青岛籍钢琴家隋博睿参与了大量室内乐线上演出,这些演出视频点击率动辄上千万,普及高雅音乐的同时,也让隋博睿的钢琴艺术得到更大范围的传播。

作为新生代青岛籍艺术家的代表,隋博睿、金麦克、徐牧、安科、苑璐等音乐家有着正规的艺术成长经历,丰富的海外深造履历,回国后成长为音乐艺术的中坚力量,频频登上“国字号”舞台。新生代音乐家使得青岛在音乐艺术领域的演奏家谱系更加年轻化,而随着演出行业逐渐复苏,岛城乐迷有望迎来新一波音乐人家乡演出热潮。

顶级平台奏响经典旋律

新生代钢琴演奏家往往既有独奏经历,又能与歌剧、交响乐、合唱等演出团队深度合作。隋博睿曾与国家大剧院管弦乐团、柏林小交响乐团、青岛交响乐团合作协奏曲,在柏林爱乐音乐厅、维也纳金色大厅演奏协奏曲和室内乐,并在维也纳、北京、青岛、宁波、镇江等地举办独奏会。

自2015年加入国家大剧院以来,隋博睿以熠熠生辉的音乐呈现,为众多巅峰水准的演出增光添色。“我担任的是八重奏钢琴演奏,演出量非常大,加入国家大剧院七年来,感觉非常充实,也一直有新灵感。从维也纳回国后,我跟国内外的指挥、乐团有很多合作机会,上一次赴美巡演还走进了卡内基音乐厅。”近年来,隋博睿先后与吕嘉、李心草、张弦、张国勇、吴灵芬、丹尼尔·欧伦、雷纳托·帕伦博等指挥大师合作,演绎了众多交响乐、歌剧经典作品。

第四届中国歌剧节去年在青岛设立分会场,也让岛城观众感受到了大型歌剧现场伴奏的魅力。隋博睿介绍,歌剧伴奏难度较大,眼睛、耳朵和手三方面配合,还要跟得上歌剧的意大利语或者德语歌词。

城市氛围催生音乐新生代

与岛城众多成名演奏家一样,隋博睿的成长经历也是一个个名师扶持的结果。“我从五岁左右学习钢琴,爸爸是高级工程师,妈妈是医生,并不是音乐家庭,但是我的老师都德高望重,比如王重生老师和拾景林老师。”凭借高超的钢琴技巧,隋博睿赢得了维也纳贝多芬协会奖学金,赴维也纳音乐与表演艺术大学攻读钢琴演奏专业,成为钢琴系主任Martin Hughes教授的高徒,并获得硕士学位。隋博睿的母校历史悠久,曾培养出马勒、卡拉扬等音乐大师,在这里她确定了钢琴表演的艺术之路。“我喜欢舞台演奏的感觉,一登上舞台我就兴奋,很享受演出现场感。音乐表演是非常有意义的事情,它不仅仅是演奏,更多是文化的传承,对人类文明的传承。”

与隋博睿同期成长的钢琴新秀里,很多已成为当下国内外乐坛的中坚人物,比如凭借“钢琴脱口秀”备受关注的钢琴家金麦克就是隋博睿从小认识的同伴。“青岛的音乐氛围特别好,琴童非常多,不只是钢琴,还有小提琴、大提琴等。青岛人杰地灵,对艺术家也是一种熏陶。青岛音乐教育水平也越来越高,尤其在音乐活动非常多,小提琴国际比赛、城市音乐节都帮助琴童打开眼界。我留学海外的时候常常想念家乡,欧洲的建筑也会让我想起家乡,很难割舍对大海的感情,家乡的炉包、煎饼、海鲜也非常难忘。”

2011年,隋博睿回青岛举行了个人独奏音乐会,著名指挥家范焱执棒。“我读硕士期间与青岛交响乐团合作过一场音乐会,非常默契,当时演奏的是拉赫玛尼诺夫和李斯特的作品。那是我留学期间第一次给家乡父老演奏。”十多年过去了,隋博睿一直在期待重返青岛舞台的机会,“希望把更多更好的演出带给家乡父老。”

■西海美术馆外景。王雷摄

艺术在身边 不断播撒城市文化新种子

□青岛日报/观海新闻记者 马晓婷

从了解到认同,青岛让艺术家倾情

2022年8月13日至10月23日,西海美术馆于开馆一周年之际举办了首个艺术家个案研究性展览“丁乙:流动的无限”。在展览即将收官之际,丁乙邀请艺术史学者李龙雨和策展人、北京中间美术馆馆长卢迎华在西海美术馆呈现了一场精彩的学术对话。

区别于传统艺术对话,“西海浪谈”最重要的特点是邀请参展艺术家以“美术馆主人”的角色,将青岛作为主场,自主策划、邀请嘉宾,面向公众举行艺术探讨活动。通过这一形式,为观众提供了解艺术家和艺术创作的全新维度,也让艺术更直观地走进公共文化场域,产生高频次的艺术交流。

无论是在对谈现场还是展览现场,丁乙以青岛的海为灵感创作的8件作品,都是观众话题的焦点。“西海美术馆这样一片海滨建筑,给了我很多的创作灵感,7号厅展出的作品都是围绕西海美术馆这个特定的场域来创作的,这次展览内含的一个方向就是星辰与大海,能够看天看海看人文看建筑,可以对话的口径很多。西海美术馆成立一年来,已经引发全国艺术界的关注。这种关注,一个是因为地域——青岛是一个美丽的城市,还有一个原因是让·努维尔的建筑。”在全新作前,丁乙回忆了自己以这片海和建筑为灵感,在“读懂”城市与建筑师的过程中创作的细节。

这并不是个例。美术馆的3号展厅内,艺术家宋冬的作品《方圆济》在渔船上构建起一个生活空间,艺术家尹秀珍的作品《圆缺》灵感来源于青岛的“青”字,赶海人的鲜艳头巾和衣服成为作品创作中使用的重要材料,呈现出大海与生命的跳跃。

开馆一年以来,西海美术馆共接待观众近20万人次,通过“社区开放日”接待观众3000余人次。不少此前从未到过青岛的艺术家,通过一座美术馆与青岛产生联结,进行在地文化的艺术取样,创作出独一无二的艺术作品。在激烈的当代美术馆竞争中,西海美术馆以在地性保有自己独特的个性,搭建起艺术对话的桥梁,由此汇聚起的具有韧性的艺术注意力,正在形成城市新的文化活力和文化因子。

创新艺术实践,艺术沃土再焕新

今天,城市不断更新的进程正在带来新型的文化生活,人们开始期待艺术作为一种公共文化解决社会问题,完成社会角色,形成新的社会互动。在青岛,雨后春笋般出现的艺术活动在城市中绽放,由此形成的艺术氛围和辐射力,为城市公共文化体系建设和城市治理提供了新的解题思路。

艺术活动为历史城区保护更新注入新生命力。作为2022青岛老城艺术展演季系列活动中的一个重要板块,10月25日晚,实景话剧《里院》在三江里首演,这场话剧将剧目融合进实景景观中,采用系列剧的方式重现老青岛的往日时光,传达老百姓眼中最真实的城市更新发展过程,展现了普通市民凝心聚力向未来的美好愿景以及新时代的精神气象。百年老城充满烟火气的风土人情重新展现在观众面前。

接下来,青岛还将积极发展旅游演艺业态,挖掘利用名人故居、特色里院、非遗等资源,按照“一院一文化、一院一特色”原则,打造“庭院演艺”不少于30处。加快城市音乐厅、音乐公园、音乐特色街区建设,打造城市音乐角不少于100处。通过将老城保护更新、申报世界文化遗产、创建5A级景区“三位一

体”推进,推动多元艺术形式赋能城市更新。艺术活动一次次为老城聚起超高人气。

文化艺术场馆是城市公共文化体系的重要组成部分。青岛市雕塑馆近期闭幕的“青蓝之梦·清华大学美术学院雕塑/绘画邀请展”,以风格多样的参展作品体现多元文化语境下的对话与交流、学科交叉背景下的连通与互促、艺科融合趋势下的探索与实验,让市民游客面朝大海遇见艺术,拓展城市公共空间艺术的新可能。与此同时,作为知名的“博物馆之城”,今年以来,青岛新增备案博物馆7家,总量达115家,居全国第5位,各具特色的博物馆、美术馆等正在成为青岛的文化名片。

打卡艺术地标成为一种潮流。每逢周末和节假日,太平角18号文化中心都会吸引许多年轻人结伴打卡,这是一处集文化、艺术、文创于一体的综合体验中心,通过全周期、高品质、新模式的运营,逐步形成青岛文化艺术文创的聚焦高地;青岛云上海天艺术中心的“艺术风景”可以说独一无二,这家因在城区中的“高度”而备受关注并渐具网红气质的公共艺术机构,致力于通过多元的艺术语境,推动青岛更深入地参与到当代艺术对话之中。通过与国内顶尖美术馆、全球知名艺术团队、国内外新锐艺术家联手,让艺术走进更多人的生活。不同定位的艺术地标在青岛繁荣共生,随艺术而动不断打卡岛城艺术地标的各类艺术活动,成为年轻人最时尚的文化生活模式。

随着青岛“艺术城市”建设的不断推进,越来越多的市民对站在生活里观艺术有了真切感受,更多的市民游客在青岛获得了艺术的抚慰和振奋,一个个生动的艺术现场,不断拓展出青岛山海城湾之上的盛意之美。而公共文化语境下的艺术广阔之力,也将随着青岛城市发展不断突破、不断被见证。

青岛取引所旧址: 尘封年代里地阔天开的渴望

□青岛日报/观海新闻记者 马晓婷

■馆陶路取引所旧址。王雷摄

汇东西的属性,其在设计的尺度和比例上,近似于德国建筑师申克尔1821年完成的柏林皇家剧院。建筑主立面则采取三段式分割法,中部与两侧略突出山墙,两翼下部二层室内墙壁处理为方形柱状,三层设双柱。在中央三角山墙上部两侧附两处高起的塔楼,中间偏后则建成穹顶,增加了建筑的竖向层次和立面丰富感。外墙装饰中将建筑转角均处理为规整的方角状。二、三层窗采用统一线条装饰处理,下方上圆。岛城著名文史专家鲁海在所著的《老楼故事》中对青岛取引所旧址着墨不少:1914年日本侵占青岛后,在德县路开办了证券交易所(日文中文为“取引所”)。1920年成立了中日合资的商办青岛取引所株式会社,即证券交易股份有限公司,在叶樱街(今馆陶路)购地兴建所址。在日本人操纵下,取引所成立之初就制造了一

在青岛,艺术正借由城市公共文化语境打开更多人的视野,给城市居住者带来全新的文化自信和文化认同

深秋,一种时节里的流动感强烈地撞击着人们感知力的神经。走进西海艺术湾,风中浮动的苇草和下午的光影,在让·努维尔的建筑力作——西海美术馆的外立面上呈现出特别的视觉感受。青年艺术爱好者们从城市的各个社区、学校来到这里,共赴一场“西海浪谈”,与艺术家丁乙和艺术学者们面对面。

“我们常常为了一座美术馆,去一个新的城市。在城市之中有这样一块版图,能够给城市提供活力,产生想象力,关于这座城市,关于未来,关于年轻人可以讨论的话题。”作为中国当代艺术的先锋人物以及抽象绘画的重要旗手,丁乙有着丰富的艺术经历。他曾经从葡萄牙专程前往西班牙北部的毕尔巴鄂,只为看一看弗兰克·盖里设计的博物馆。而在2022年,他最重要目的地之一是青岛。

近年来,像“西海浪谈”这样的艺术活动越来越多地出现在青岛,以艺术为媒介,一个个鲜活的艺术现场,不断创新诠释城市公共文化语境,丰富公共文化体系,形成城市居住者新的文化自信和文化认同。

■观众在欣赏丁乙的作品。王雷摄

建筑是一种特别的时间样式。算盘声声,从来不只是华美之意。

当我们从更大的跨度上回望百年前的那段时光时,大大小小的洋行、人流密集的证券交易所、通向栈桥和大港码头的车辆……馆陶路上的熙熙攘攘,真切映照着特殊时代下形形色色的人们内心地阔天开的渴望。金融与港口天然相长,经贸与开放相通共进,作为当时亚洲体量最大的证券交易场所,青岛取引所对于观察中国乃至整个亚洲经济版图,占据着不可替代的位置。

百年后的今天,三层高的科林斯廊柱所塑造出的庄严氛围,时刻在提醒着人们这座建筑所走过的历史。是的,馆陶路22号,青岛“金融华尔街”上当之无愧的坐标原点,有它的底气所在。在第三次全国文物普查中,作为省级文物保护单位青岛取引所旧址,是近现代重要史迹及代表性建筑。市北区文化和旅游局工作人员介绍,该建筑建于1920年,1925年竣工,由日本建筑师三井幸次郎设计,为钢筋混凝土结构。当我们从空中俯瞰时,建筑中轴线对称和近田字形的平面跃然眼前。该建筑地上四层,地下一层,结合东高西低的自然地形,立面采取错落式处理,临馆陶路正立面为三层,背部近铁路一侧则为四层。

青岛取引所旧址是继德总督府后青岛最大的公用建筑,立面用6根花岗岩混合式柱子直达三层,强调了建筑的宏大与气势。正如同馆陶路所透出的鲜明开放气息,这座建筑也有着融