

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

八大关近代建筑：青岛的“颜值”地标

青岛日报/观海新闻记者 崔燕

花石楼 王雷摄

作为国家历史文化名城，青岛的文化具有开放的特点，城市历史中将诸多异域风情本土化。有“万国建筑博览会”之称的八大关就是最淋漓尽致的表达，众多的西式建筑，形成微观的欧洲近代城市风貌，沉淀为城市的欧韵气质。八大关地处青岛市区东南，300多座风情各异的欧陆建筑群林立其间，每座建筑都像童话里居住公主和王子的城堡。八大关把山与海、建筑与风景、浪漫与古典、梦幻与现实、悠闲与激情、安静与热闹、历史与今天……和谐地浓缩在一起，绽放出精湛的世界建筑艺术与独具匠心的庭院绿化完美结合的休闲胜境，“囊括青岛方方面面之美”。

青岛自1898年启动城市化进程后，伴随着20世纪前半叶的风雨，不同流派、风格的文化持续植入，为青岛留下了大量样式各异的历史建筑。这一过程中，位于市南区太平山南麓汇泉角与太平角之间的八大关地段，最初规划为别墅度假区。这些建筑群首先形成的是沿海地段，随后则次第由低到高进行建设。建筑体量一般都不小，高度不超过18米，层数不超过3层；建筑面积以每栋300平方米左右为主，很少超过500平方米；建筑占地面积占宅地面积的三分之二以下。建筑材料主要取自本地产石头、砖瓦和木材，建筑大都为砖木结构。

很多人对八大关区域内的建筑有一个误解，以为这些建筑基本都是德式建筑。实际上，八大关建筑群的形成主要分为三个阶段，首先德占青岛时期，主要是德国、英国等国家设计师设计的欧洲田园式别墅建筑，现存很少。再后来是20世纪20年代来青购置产业的美国、俄国、日本等业主，按照自己本民族文化传统及个人意愿建造了风格各异的庭院别墅。

八大关最主流的建筑则是20世纪30年代至40年代中期，以受过欧美建筑学教育影响的建筑师吸纳欧洲建筑风格及形式进行建筑创作，建造了一大批具有欧美建筑情调的别墅。此时，正值西风东渐的时候，融合的中西建筑艺术，成就了八大关公馆式别墅区的鼎盛时期。1932年，青岛市政府颁布实施《青岛市暂行建筑规划》，成立“建筑审美委员会”，确定在太平角别墅区与南海路之间开发“荣成路以东特别规定建筑地”。

八大关的建筑汇集了古希腊式、罗马式、哥特式、文艺复兴等多种建筑风格，它们注重与周边环境的关系，其体量、尺度、色彩、造型等方面各具特色。这些建筑风格的个性表白，虽然流着浓郁的异域情调，但许多建筑并不是德国或俄国建筑师的作品，更多的建筑来自彼时留洋的中国建筑师。他们深受西方建筑风潮的浸染，已能够娴熟地将各种建筑语言应用于个性化的设计之中，集结着他们承继西方古典主义建筑风格、创新新建筑风潮的智慧结晶，几乎体现了欧美近代建筑艺术思潮的演变轨迹，见证了中国文化的融合力，涂抹出令人向往的画卷。源于此，八大关独树一帜的建筑，不仅成为青岛无与伦比的城市符号，而且也因为在欧洲都不多见的建筑风格，成为世界各地建筑设计师追觅过往的寻梦地。

风格多样的建筑和优美的环境，使这里成为影视导演的理想外景地和中国最美的婚纱摄影外景地之一。一年四季，只要是晴好天气，林荫道上，海滨沙滩边，别墅小楼前，随时可见来自全国各地的新人穿着白色礼服和婚纱拍照，他们在欧式建筑的背景里流连，仿佛上演着一出出现代安徒生童话。

2011年，国家文物局通过《八大关近代建筑保护规划》，随后根据此规划编制了修缮方案，相关保护和修缮工作不断完善。近年来，管理部门坚持“保护、开发、利用”的原则，聘请专业团队，对列入开发范围的建筑予以整体规划设计，融合多业态设计，确定“领事馆文化、音乐、艺术、科技、文学、餐饮、旅游、休闲”等八大主题板块，明确了每一栋房屋的开发定位，并从多个渠道扎实的发掘，收集有关建筑、地域、人文历史等方面的资料及实物，还与官方及民间机构合作挖掘与小建筑相关的历史故事和事件。昔日神秘的小别墅逐渐向公众开启尘封之门，文物活起来，这些历史建筑开始向市民、游客讲述百年以来的“青岛往事”。如今，这些开放的建筑，已成为市民更加爱青岛这座城市的窗口。

“青岛最动听”原创音乐扶持计划的开展，加速了青岛本土乐队的成长、成熟。

『最动听』第四季沉潜打磨制造爆款 宋洪飞《溯源》惊艳全场

『现在青岛少说有一百支乐队』

青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

青岛新生代音乐人不断涌现。

新老乐队更迭加快竞争激烈，积极成著青岛原创音乐正飞速进化——

第四届“青岛最动听”青岛原创音乐扶持计划本月底将分别举行原创歌曲、原创乐队全国半决赛，这意味着岛城唯一一个全国级原创音乐赛事进入决赛阶段。自2019年创立至今，“青岛最动听”已成功举办三届；这期间各方克服一些不利影响，青岛的原创音乐人、原创乐队取得了飞速进步，岛城音乐吧、Livehouse蓬勃发展，常规演出、巡演、唱片等推广计划有条不紊推进中，获奖作品也被应用到青岛文旅活动的各个场景里。

进入第四季的“青岛最动听”正在展露一个全视野、全类型音乐项目的格局；音乐人不再是临时组队参赛，而是形成了固定阵容、专属风格的音乐团队；获奖选手不再局限于老面孔，音乐人愿意沉淀两年、三年潜心打磨作品；入围者不局限于青岛、不局限于山东，从成名已久的老牌乐队到北上广打拼的资深音乐人相继代表来参赛。随着音乐版权头部公司、短视频巨头纷纷抢占赛道，华语原创音乐的发展空间正在不断扩大，而消费音乐的模式也从以往的“你唱我听”转变至单曲购买、线上演唱会、二次视频创作甚至延伸到数字收藏领域。在这一波热潮里，成都、南京、杭州等城市已经展现了音乐品类偏好和格调区分；搭乘“青岛最动听”这趟专列，青岛原创音乐正在飞速进化，奔向光明开阔的未来季。

沉潜之后的飞跃

在本届“青岛最动听·原创歌曲”的遴选现场，宋洪飞的《溯源》从初赛阶段就让评委印象深刻。一方面宋洪飞原本是首届“青岛最动听”原创歌曲冠军，从作词创作到唱功都实力雄厚，而且《溯源》以民族乐器为主打，充满了国风的美感；另一方面《溯源》是难得的思想性、艺术性俱佳的歌曲，它回顾了华语音乐的发展历程，同时放在“五十年”的时间维度上探讨当下音乐的“爆红”同时“速朽”的问题，犀利深刻。2019年夺冠之后，宋洪飞时隔两年再次登上“青岛最动听”舞台，从作品风格、演绎方式到思想内涵都发生了巨变，接受采访时他坦言，之所以缺席了第二届、第三届的“青岛最动听”，是因为自己决心要沉潜下去，打磨作品，“我跟朋友聊过，不参赛不是因为没把握拿奖，而是我要跟自己作比较。我的作品储备很多，但是我要看到自己的进步，才有白。今年这首《溯源》我准备了好多年，从编曲到歌词都历经了多次修改。我还自学了很多民族乐器，这首歌里的中阮、唢呐都是我演奏，自己完成的。可以说，这首歌是我的转型之作。”

转型之作当然需要专业音乐人的评鉴。厂牌主理人、“青岛最动听”评委晓茗对《溯源》非常欣赏，“这首歌的立意、格局和角度都可圈可点。流行音乐往往缺乏思考，只是记录当下的心情和状态，参加‘青岛最动听’的部分歌手像是在做命题作文，而《溯源》的想法和立意独树一帜，它站在历史的角度看音乐。宋洪飞用民乐来融汇中西，现场非常有感染力。”宋洪飞也表示，民乐的表达方式是这首歌“最摇滚”的部分，“这首歌讲的是音乐的起源和发展，试想未来的听众还会听我们现在的歌吗？如何用中国乐器展现中国人的音乐，这首歌提出了一个超越当下的命题。”

第四届“青岛最动听”，为青岛锤炼了一大批原创音乐人，宋洪飞作为亲历者颇有感触：“音乐扶持计划对吸纳外地音乐人才有显著作用，现在青岛少说有一百支乐队，而‘青岛最动听’举办之前乐队数量连一半都不到。坚持做原创太难了，现在大家凝聚到一起，靠着这个比赛有了奔头，演出机会也在增多。本土乐队有了参加拼盘演出、巡演的机会，Downtown、硬盒等Livehouse也不断聚拢歌迷。”在“青岛最动听”的引导下，五湖四海的音乐人、活跃的演出平台、优质的音乐作品加上充满竞争的创作态势在青岛形成了多方合力。

宋洪飞演唱新作《溯源》。

多元风格，耳目一新

音乐人、“蚂蚁乐队”主唱王斐东亲历了上世纪90年代青岛原创音乐的第一波热潮，如今作为“青岛最动听”乐队遴选的评委，他对岛城乐坛变化有着切身感受，“当下青岛乐队个性化的东西多了很多，尤其到了比赛的平台上，‘青岛最动听’确实有很大的包容度。像陌陌乐队糅合了哥特、电子和复古等多种风格，打破了很多传统，符合二十岁左右的年轻歌迷的口味，非常有性格，台风也很好。”在王斐东看来，从去年开始，青岛无论是原创乐队还是音乐人都有了很大的提升，“制作水准在提高，风格多样化，像今年的歌曲里有中国风、民谣、摇滚、雷鬼等风格，打破传统，耳目一新，并且得到了评委的肯定。”

今年“青岛最动听”的一大看点是来自兰州的“低苦艾”乐队，它被誉为“中国民谣摇滚的开山乐队”，音乐中带着黄河水的气势和西北的禀赋。进入六强后，自带气场的低苦艾乐队势必让竞争对手感到压力。王斐东表示，外来顶尖乐队具有不可替代的激励作用，“我比较看好兰州的‘低苦艾’和淄博的‘读火’乐队。这两个乐队影响力很大，也从侧面点醒青岛的音乐人：我们现在的‘优秀’是相对的，从作品积累到舞台范儿，还是缺少成名乐队的感觉。要真正经历巡演的历练、在全国各个城市拿到票房，才是真正的职业音乐人。”

亲历了四届“青岛最动听”，晓茗认为今年是带有丰收意味的“大年”，“音乐比赛有大小年的区分，今年涌现了很多跟去年不一样的乐队。像‘明日大丈夫’乐队去年储备了一年，今年再来参赛，势头很好。我们要求，原创乐队在每个赛程、每个阶段都要有不一样的作品，海选阶段至少有四首歌的储备。同时，每个乐队至少成立半年以上，不能为了参赛临时攒一个乐队。”这些具有固定搭档、固定风格的乐队今年占据了比赛的主流，“年轻音乐人用新锐手法创作音乐，体现了与时俱进的态度。四年的比赛下来，青岛原创圈里的音乐人越来越多了，圈子也越来越大了。”随着比赛进入收官阶段，数字音乐藏品、音乐人私域流量等也将成为下一批次的热点，“青岛最动听”越来越精彩，而青岛原创音乐也越来越年轻、越来越好玩。

王绍波：择一城而相悦妙不可言

青岛日报/观海新闻记者 崔燕

王绍波

探究一位艺术家的缘起和成长，地理背景不可或缺。青岛人王绍波生于兹长于兹扎根于兹，在当代青岛美术界，如同一张彩色的人文名片。恰如，水彩之于青岛，飘逸着山海文化的彩色基因。那是海边，关于风的颜色，唤醒了一座城市的诗意。

《渔歌》引发强烈的“艺震”

青岛本土文化在王绍波身上体现得自由、通达、充分，通观王绍波的艺术样式，虽然在不同时期有所变化，但画面主体的执念，始终“在现场”，专注且深情地凝视着他身边的这片海。这仿佛是艺术家与一座城最默契的气场应和，以及最忠诚的彼此托付——2004年，王绍波在青岛、山东以及全国美术界，引起了一场强烈的“艺震”。其水彩画作品《渔歌》在由文化部、中国美术家协会联

合主办的规模最大、最具学术性和权威性的国家级综合性大展——“第十届全国美术作品展览”荣获金奖，实现了山东省新中国成立以来在最高层次的全国美术展览中“零”的突破。

《渔歌》原型和创作灵感来源于青岛渔民，“这是青岛给予我的最好回报与回答。”往事娓娓道来，王绍波始终感念一段尘封的记忆。三十多年前，还是青岛六中美术班高才生的王绍波考上了全国最顶级的浙江美院（现中国美术学院），然而他却在这世俗的不理解中投奔山东。多年以后，已是青岛大学美术学院院长的王绍波在旧事重提的时候，一如既往地风轻云淡：“择一城而相悦的缘，往往妙不可言。”

王绍波说，他大学毕业时，正值改革开放的火热时代，很多同学选择去了一些喧嚣飞扬的单位工作。而他则因为自己的初心，选择了那个年代颇为枯燥和清贫的校园，回青岛任教。他醉心水彩，潜心研究，创作的水彩画曾两次获得国家级全国水彩大展金奖。从1989年开始，连续入选每五年一届的第七届、第八届全国美展，获得过第九届的铜奖。这一切的厚积薄发，使得王绍波收入此后的第十届美展最高奖项，似乎只是时间问题。

彼时，王绍波刚入不惑之年，“很多人终其一生，都在拿着一把钥匙找寻属于自己的那个后花园。我很幸运，能够在相对比较年轻的时候，就打开了芬芳的艺术秘境。”他坦言，虽然北京、上海和江浙这样的地方，更有艺术的发展空间，但是青岛给予他个人的艺术养分和生活历练，却是其他城

市无法给予的。从大的环境看，“中国水彩看山东，山东水彩看青岛”。从他所工作的青岛大学来讲，作为综合性大学，青大的水彩优势是全国领先的，这里对艺术类学科的支持也给了他静好的创作氛围。

“水彩世界的闯入者”

与很多水彩艺术家不同的是，王绍波的“童子功”为传统的中国水墨画。虽然他后来说自己是“水彩世界的闯入者”，与水彩结缘带着一定偶然性。但从他此后的艺术主张所形成的水彩画探索意义来看，早年扎实的国画训练以及后来的油画学习经历，为其水彩画风格奠定了基础。

他的水彩画所流露出来的历史意识、民族意识尤其在本土地域画风探索使其作品在当代语境中带有强烈的试验价值。在20世纪中国美术的宏大叙事中，水彩画一度处于“缺席”的状态，因为水彩的语言特性限制了它在主题性创作中的发展。王绍波的《渔歌》“跳脱”出来，于中国的水彩画史具有“突围”的意义。在积累了几次大赛的经验后，王绍波便将这个经典意识和历史意识拓展到人物画领域。这个时候他至少在水彩画里想实现两个方面的突破：一是避免水彩画的轻薄肤浅色调而寻找一种厚重的语言，二是打破小幅水彩画的墨彩小情趣而创作出尺幅巨大的力作。因此，2000年创作的《酥油茶》便成为这种意识的序曲。尽管这类少数民族题材在当时的绘画创作中并不少见，但是与那些作品相比，《酥油茶》很容易

让我们和西方绘画许多经典的作品联系起来，这是一种超越现实的力量和智慧。

在中国现代水彩画的百年历程中，如何“入乡随俗”，实现民族性和地域化，是王绍波这样的水彩画家思考的“乡关何处”。尤其近几年，王绍波绘画的民族化探索意识与地域文化理解联系起来。题材越来越关注本土化的山、海、城等题材。实际上，这也可以算作王绍波精神回归的一种深度表现。《驼峰铁铸》和《崂峰霞覆》是王绍波明显带有地域文化探索的代表作品。他不仅仅把画作当成与崂山有关的诗情画意，而且试图在精神诉求之外强化形式美的探求感，形成大气磅礴的大美艺术观。

作为山东省美协副主席、青岛市文联主席的王绍波，始终在为山东的水彩事业和青岛的艺术事业努力与奔跑。他认为，作为青岛美术独具代表性的画种，青岛水彩在百年变革中取得了长足发展和可喜的局面，特别是去年成功举办了青岛水彩品牌展，提高了青岛水彩品牌的知名度和影响力。目前，以青岛大学为首的驻青高校，构建起了完整的水彩画本科与研究教育体系，青岛的水彩画人才辈出，多方协同促使青岛水彩空前繁荣。

“今年举办的水彩让城市更精彩——首届中国当代水彩画邀请展暨水彩画学术论坛，将不断探索、推动‘青岛水彩’纵深发展，让这一品牌形成真正的‘青岛艺术制造’和‘青岛文化高峰’，全力打造‘中国水彩之都’城市文化品牌。”王绍波兴奋地说。