

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

青岛交响乐：辉煌且漫长

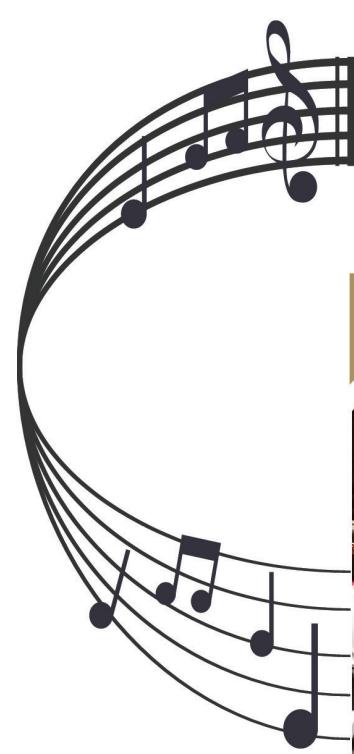
30年交响乐之魅成就“音乐之岛”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

▼2009年，青岛交响乐团登上美国卡内基音乐厅的舞台。

▲青岛交响乐团排练现场。王雷 摄

青岛文化2024日志

记录

●7月3日 寻人启事·佚名画家油彩文献展：一段平庸而不凡被遗忘在角落里的故事由此被发现。
地点：四方路19-3号 ME19 LA SEIN

●7月4日 艺术家群展 | 时光告白：5位艺术家以“时光告白”为命题，真情流露对自然、人文、自我的感知感悟。
地点：西海岸柒叁画廊

●7月5日 《ROUGE·红》萨克斯与手风琴二重奏音乐会：手风琴演奏家龚加洛·佩斯卡达、萨克斯演奏家马里奥·迪尼斯·马尔克斯携手奉上经典。
地点：胶州市会议中心大剧院

●7月6日 “里遇”——中国当代油画名家作品邀请展：80余位油画家展出将近100件油画精品。
地点：青岛里院美术馆

●7月7日 纽约百老汇英文原版音乐剧《芝加哥》：盛演近50年，横扫国际各大奖项，至今全球热演超35000场。
地点：青岛大剧院

●7月8日 黄河入海流“为美而来”——2024高校青年教师青岛写生作品展巡展：
地点：青岛西海岸新区文化馆

●7月9日 《跨越时空的井冈山精神》展
地点：青岛市博物馆

●7月10日 “传承经典 筑梦未来”——中华优秀传统文化少儿绘本原作展
地点：青岛市妇女儿童活动中心多功能厅

●7月11日 砥砺前行——新时代建设者主题雕塑展
地点：青岛市雕塑馆

●7月12日 遇见莫奈：沉浸式光影艺术展
地点：青岛云上海天

●7月13日 “东欧风情”音乐会
地点：青岛大剧院

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

1994年，一个女孩的捐献

回顾青岛交响乐发展的30年，青岛著名音乐人连新国是站在起点上的见证者、亲历者。

连新国收藏了青岛市文化局1994年第一号文件“关于对青岛市歌舞团《组建·青岛交响乐团的请示报告》的批复”。而李德伦为青岛交响乐团揭牌当天，作为时任青岛歌舞剧院副院长兼青岛交响乐团团长，连新国更是参与了首场演出。他接受采访回忆了当年的情景：“小提琴演奏家吕思清那时才25岁，他为乐团的首场演出演奏了小提琴协奏曲《梁祝》。我当时不到40岁，作为贝司乐手，我跟那些从歌舞团管弦乐队一起成长起来的伙伴们同台演出，参与见证了青岛第一支城市交响乐团的成功组建、首场演出。在充满激情的演奏中，我们流下了无比激动的泪水。如今再想起来，我依然认为这应该是青岛这座‘音乐之岛’文化发展历程上的重要里程碑。”

30年前，李德伦题写了“青岛交响乐团”的团名，而连新国介绍，当时乐团的名称为“青岛市歌舞剧院交响乐团”。“这个乐团还不能称为职业乐团，题写这样一个名字体现了老一辈音乐家的用心良苦。李德伦先生一生致力于普及高雅音乐，他待人友善、平易近人，被业内同行们亲切地称为‘李大爷’。在题写团名时，李大爷跟我说：‘我希望青岛有一支职业化的乐团’。”

乐团创立之初经费紧张，从返音板到舞台都是乐团自行制作。不过，新乐团的成立激发了青岛乐迷的归属感。“许多市民专程前来为乐团捐款。”连新国回忆说，“印象深刻的是，一个8岁的小女孩跑到乐团将自己的压岁钱捐了出来。30多年已过去，当年的小女孩已是社会和家庭的顶梁柱了。我非常希望能找到她、再见见她。相信，对于音乐的热爱会让她的一生充满爱与幸福！”

录制中央电视台“旋转舞台”节目《乐圣贝多芬》专场是乐团成立后的一件“大事”。那台节目由郑小英、卞祖善和乐团常任指挥李宏茂分别指挥演奏贝多芬的名作，播出后引起全国范围的轰动，乐团声名日隆。

此后，乐团打造“丽晶音乐厅”品牌，每月举办一到两场音乐会。随着交响乐普及工作的展开，乐团还创立了“学生之友”板块，将近千场演出送到校园，为青岛交响乐积累了大批乐迷。

2005年，职业乐团闪亮登场

在普及高雅音乐的重要节点上，“青岛交响乐团”应时而生；在中国交响乐团职业化大潮来袭的节点上，青岛又一次站到时代前沿。

2005年4月，青岛交响乐团重新组建后，锐意出发——以职业化交响乐团的新面貌出现在交响乐界。“院团合一”的模式被多个城市乐团模仿，“外宣城市，内惠市民”也成为乐团一以贯之的理念。在30年交响乐事业发展历程里，2005年是一个重要的观察人口。

作为重组后的首任团长，迟涛认为，青交切实践行“外宣城市，内惠市民”理念。一方面打造高水准乐季，敢于触碰高难度作品，同步提升乐团演奏水准和乐迷视界；另一方面勇担重任，将中国作品带到国际舞台，展现中国交响乐团的气质。成立伊始，青交就设定了标准的乐季、规范的巡演等职业乐团必要指标。

今年6月，“城市的交响”——青岛交响乐事业发展30年成果展正式开展，众多岛城演奏家、爱乐人和普通市民前来浏览珍贵的照片和实录，观赏丰富的音视频资料，回溯1994年至今的青岛交响乐发展历程。结合不同的视角、不同的亲历体验，乐迷与青岛交响乐之间产生深度共鸣。

1994年5月12日，“中国交响乐之父”著名指挥家李德伦为“青岛交响乐团”揭牌，标定了青岛交响乐事业发展的新起点；而明年则是青岛交响乐团（以下简称“青交”）重新组建20周年。作为省内唯一一支职业交响乐团、国内具有影响力的城市乐团，青交的职业化方向探索和成就是一笔巨大的艺术财富。

回顾青岛交响乐的发展，其中有不同时期音乐大师的倾力扶持，有国内国际艺术舞台的磨练砥砺，有扎根基层传播音乐文化的普及之功，也有不拘一格遴选英才的提携之力……可以说，一个乐团的兴盛，来自全体市民数十年如一日的支持，也是城市原生艺术积淀使然。

青岛交响乐30年，精彩不止音符间。

2006年5月，青交“乐动黑土地”巡演走遍东北9城；2007年，“乐动江南”巡演；2008年，三次赴国家大剧院演出；2009年正月初一，青岛交响乐团《中华风韵春节音乐会》在纽约卡内基音乐厅奏响，青交由此成为继国家交响乐团、中国爱乐乐团后第三支进入这一顶级交响乐音乐厅的中国交响乐团。

在迟涛看来，青交代表了城市交响乐应有的国际视野。像是青交指挥朱晖（原新加坡国际交响乐指挥）在任期间，就带领乐团演绎了众多高难度曲目，甚至很多作品都是青岛首演、国内首演，“那一次，我听说要演绎以难度著称的格里格作品，有一种被震撼的感觉。我当时觉得青交作为一个新乐团哪能挑战这么高难度的作品？然而，朱晖告诉我：‘乐团都不敢碰格里格，让老百姓怎么敢欣赏？’这句话启发了我。”

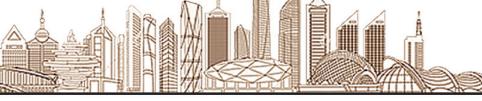
国际巡演是职业乐团的重要标志。青交先后赴韩国、美国、俄罗斯等国家巡演，将中国交响乐带到国际舞台。

在卡内基音乐厅，青交奉献了一套非常具有特色的曲目：西方作品有波恩斯坦的《西区故事》，格什温的《一个美国人在巴黎》《波基与贝丝》；中国曲目有陈其钢的《双簧管协奏曲——道情》、叶小纲的《琵琶协奏曲》以及《瑶族舞曲》等力作。“演出结束后，现场一位驻外使馆人员非常激动，特意过来和我交流：‘你们让美国乐迷知道了中国交响乐不仅有《黄河》《梁祝》，更有今天的思维和思想。’这句话给我留下的记忆太深了。”迟涛说，“今天的陈其钢、叶小纲等已是国际级音乐家。中国交响乐往前走，眼光需要站在未来的高度、世界的高度。”

2024年，百花齐放的时节

交响乐团是城市人文与高雅音乐之间的滋养渠道。青岛交响乐发展30年的成就是青岛文化事业发展和城市软实力不断提升的缩影。

30年来，青岛的交响乐团在探索和发展中国交响乐事业的道路上积极进取、推陈出新，吸引了许多国际顶级音乐赛事、国内重要交响乐论坛等来青交流；“重视‘请进来’和‘走出去’，在邀请响誉世界的指挥家、演奏家做客青岛与本地乐团合作的同时，也闯出了国内巡演和国外交流演出的路子；乐团对内开展公共文化服务、对外提升城市文化形象，践行着时代对文艺工作者的要求，并以精品创作为抓手，不断丰富人民群众的精神

国家战略。去年，青交在甘肃、青海、陕西、山东四省举办了《沿着黄河遇见海——上合》旗帜交响音乐会。2022年，我们在宁波举行了《文都之约·滨海交响——青岛交响乐团走进宁波》音乐会，为城市文化交流做出应该有的担当，取得了良好的反响。”李德伦说。

从成立初期，青交就承担了青岛国际小提琴大赛等重量级赛事。近年来，青交持续与音乐家合作，用30年的城市交响乐积淀生发新的艺术契机：一方面，以吕思清、刘扬为代表的青岛籍演奏家每年返青演出，而从青岛国际小提琴大赛走出来的宁峰、谢昊明等演奏家如今已成为演奏界的中流砥柱，与青交结下了深厚渊源；另一方面，谭盾、李心草、林大叶等名家不断与青交推出深度合作。

“谭盾音乐周已是‘音乐之岛’的重要品牌之一。”李德伦介绍，“谭盾具有国际级影响力，他的音乐符号非常鲜明。谭盾音乐周是国内首个以谭盾命名的音乐周，其后，长沙、厦门等城市纷纷跟进合作。青岛与谭盾的合作颇具前瞻性，谭盾每年都会带来前沿的音乐元素，让乐迷体验世界级的时尚音乐。”

在2005年重组时，“青交模式”独具一格。然而，随着交响乐事业的发展，全国各个城市出现了更先进的发展模式，而且更适合现代社会发展和大众需求。

青交的改革也势在必行。

2019年，青交以合同制的方式面向世界招聘一批首席。5年后，这批年轻首席发展势头良好，在小提琴、中提琴、大提琴、管乐、打击乐等各个声部发挥着重要作用。“全乐团最年轻的就是这批海归乐手，而且，我们还在继续补充力量，2021年新招聘了三位乐手。新鲜血液的输入、年轻力量的更迭带动着交响乐艺术的蓬勃发展。”李德伦说。

当然，在交响乐发展的新形势下，城市乐团面临着多重挑战和契机。

2023年的统计显示，全国交响乐团已经发展至80多家。有数据显示，与青岛同等规模城市乐团的年度开支规模在5000万元左右。

“对于乐团发展而言，充足的资金保障举足轻重。作为一个接近20年的乐团，青交从乐器更换到演出场地更新都需要资金支持。”业内人士分析，从全国的情况看，一些

■“城市的交响”青岛交响乐事业发展30年成果展现场。王雷 摄

参与文化
活动线索征集，
请扫二维码。

城市乐团正在探索多种发展模式。以西安交响乐团为代表的交响乐团通过挂靠模式与剧院、音乐厅结合，同时与音乐院校实现人才交流，用灵活的用人机制吸引优秀乐手乃至海外乐手加盟，使得乐池里平添活力。另外，一些城市乐团正在着力打造网红乐团，通过短视频平台吸引流量，解决“乐迷老龄化”的顽疾。

2025年是青交重组20周年。“我们策划携手部分与青交长期合作的音乐家，开展具有纪念意义的特殊合作。同时，我们也开启了短视频平台的推广渠道，与年轻乐迷密切交流。”李德伦说。

凡是过往，皆为序章。展望未来，交响乐辉煌更漫长。