

责编 张华 李魏 美编 郑燕 审读 綦胜保 排版 王慧芬

2024 谭盾音乐周凝聚青岛文旅资源 从“塔尖”到“基座”构建高雅音乐生态

六年积淀,每一刻都是崭新的

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■谭盾在市人民会堂和青岛交响乐团一起加紧排练。

■2020年谭盾音乐周,有青岛籍小提琴家吕思清助阵。

■2021年谭盾音乐周,杨丽萍团队助阵。

7月23日,2024谭盾青岛音乐周开幕音乐会“海风与过去的未来”在海信广场举行;露天剧场“SKY BOWL”可容纳约两百名观众,剧场正对浮山湾,暴雨后星空坠海,夏日疏影里的海湾旖旎动人。以天为幕,以海为台,以城为景,弦乐四重奏、吉他、尺八、唐笙、唢呐合奏的旋律回荡,令人心旌摇荡。

从太平角、西海艺术湾到浮山湾,历届谭盾青岛音乐周喜欢选在海边开场,景观与曲目之间暗合默契,像是2020年音乐周调度了24条小船,在西海岸策划了一场海上《武侠·复活》实景音乐演出,不巧遭遇了一场暴雨;2022年音乐周开幕演出策划了限定“海边日落”到“海上月升”的演出时段,在西海艺术湾的日落时分演奏作曲家郑河的《黄河之上》。2019年首届谭盾音乐周选址在太平角海边举行开幕仪式,当时经纪人专程飞到青岛确定场地,因为谭盾对于选址有一项具体的要求,就是能听到大海的呼吸。7月27日,谭盾携手青岛交响乐用一场《世界经典与文学名著》主题音乐会为本届音乐周收官。

六届音乐周,谭盾给青岛带来了什么?在青岛交响乐团看来,谭盾带领乐团突破演出常态,有机会与影像艺术家、DJ、民乐演奏家和国际音乐人跨界合作,增加了乐团的曲目厚度和艺术深度;在乐评人看来,谭盾为青岛带来了他个人作品最权威的演绎,也带来对AI作曲、东西交融等现代音乐创作前沿命题的先锋见解;在乐手看来,音乐周持续推出林喆、苏萌、尹艺洁为代表的青岛籍演奏家,使得新生代作曲家、独奏家与青岛建立了深厚的渊源连接。

而对于城市来说,谭盾音乐周不只是个人音乐IP,同时也是对青岛音乐资源的持续激活。六届音乐周构建了一条从浮山湾、太平角、青岛市人民会堂延伸至西海艺术湾、耶胡迪梅纽因音乐学校的海上音乐之路,让音乐资源变成了文旅资源。

得益于丰沛的创意、顶尖的乐手、新意无穷的创作和强大的执行力,每一个音乐周都是崭新的,每一年的谭盾都是崭新的。

演出。《春之祭》在青岛的呈现里加入了双钢琴,而且,杨丽萍带着她的舞蹈团队解读这个曲子,以中国舞蹈去解读斯特拉文斯基的音乐,这个角度的碰撞充满了趣味性。”莫灵凤说。

六届音乐周里的曲目设计体现了谭盾对打击乐的喜爱。打击乐演奏家林喆、荣辰初等相继莅临青岛音乐周,演绎了《大自然协奏曲》《水乐》等作品,2024“SKY BOWL”现场,荣辰初还带来了一曲《水摇滚》。演奏家对石头、水面的击打看似随意,实际上严苛且用心,谭盾要求演奏家“像一只在戏水的幽灵”,让视觉效果更灵动、神秘,体现出水精灵的感觉。打击乐演奏家接受采访时表示:《水乐》看起来小朋友都能玩、都会拍击水面,实际上,谭盾对音色、乐句、音长的要求很高,每一个细部都要把控力,极致展现他想要的东西,“《水乐》看似哗众取宠,其实里面没有一次拍打是巧合。”

题材广阔,旨意深远

一年一度的音乐周,也是谭盾创作主题、艺术资源的集中呈现。闭幕音乐会“世界经典与文学名著”由谭盾联手钢琴演奏家左章、京剧青衣陈雯婧及青岛交响乐团共同上演。谭盾把这场音乐会总结为《霸王别姬》与《红楼梦》的对话,《罗密欧与朱丽叶》和《三个橘子》的碰撞,曲目包含普罗科菲耶夫《三个橘子的爱组曲》、谭盾《钢琴与京剧双协奏曲-霸王别姬》、于阳《红楼梦幻想曲》、普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶芭蕾组曲》。青岛一位音乐人接受采访时表示,这首纪念梅兰芳诞辰130周年的《钢琴与京剧双协奏曲-霸王别姬》值得关注,“国内将京剧与交响乐结合最成功的音乐家是关峡、鲍元恺,关峡之前有《霸王别姬交响幻想曲》,而鲍元恺《京剧交响曲》也是非常重要的作品。谭盾这次将京剧、钢琴、青

衣结合,京剧与戏曲女高音结合的形式颇具新意。这不是不务正业,而是作曲家能够驾驭多元化内容的体现。谭盾最早写电影音乐,写《卧虎藏龙》《夜宴》《英雄》,在他的理念范畴里,他的这些作品都是接地气的。当音乐家做到巅峰状态时,他的作品就是突破自我的表现。”

《敦煌·慈悲颂》被誉为谭盾近年来的代表作之一,他在青岛“闭关”创作了这部作品的部分章节。在7月25日《歌剧与舞蹈》专场音乐会上,谭盾把《敦煌·慈悲颂》里的《九色鹿》、《玄奘东归》作为两部小歌剧搬上了市人民会堂的舞台。青岛籍演奏家尹艺洁展现了“反弹琵琶”的绝技,将敦煌国乐还原在观众眼前。反弹琵琶和现代琵琶有很大的区别,琵琶原是竖抱演奏,而反弹过程中乐手完全看不到左手部分,只能通过不断练习才达到了盲弹效果,让乐迷大开眼界。

从2019年至2024年,谭盾在音乐周上的发言呈现出对创作与城市关联的动态认知。他一直强调青岛对创作的助益,“我对水是情有独钟的,所以为什么青岛吸引我,因为青岛水多,水多的地方情就深,水多的地方音乐灵感就浓。我在这里听着海浪的声音,听着水的声音,就能写出很多有意思的作品。能够把世界的声音带到青岛,把青岛的声音带到世界,实在是一种缘分。”今年他尤其强调音乐与文旅的关联,“我想用音乐去打开文旅大门,让全世界不同国家的音乐爱好者都可以来到青岛,在青岛的文旅氛围里分享各自的文化和经验,尤其把青岛的文风和乐风带到全世界去,这是非常美妙的。”

幸福感,获得感

2024 谭盾音乐周开幕演出后,乐迷高女士迫不及待地朋友圈分享“观后感”：“大雨后的海边夜晚,有幸近距离欣赏艺术家们在

一起玩音乐,古典、民间、电音、现代科技……海风与有趣的灵魂混搭,有魔力。谭盾的导赏很让小朋友着迷;古典音乐是什么?谭盾说,古典音乐是未来,乐谱可以连接过去与未来的时空,就像飞鸟。很喜欢谭盾音乐里那股‘妖气’,可以领略到他音乐创造里的哲思。满足、愉悦,这份能量又能抵御一段时间里琐事的消耗。又一年的音药周,第六年,多难得,且听且珍惜啊。”感受到这种“能量”的不止是高女士,现场岛城各个音乐人、乐团乐手、艺术爱好者纷纷表达了类似的体验。

以音乐周为契机,如何构建青岛乐迷的幸福感、获得感?在高雅音乐领域,由谭盾音乐周作为“塔尖”,由岛城各个交响乐团的季演出作为“基座”,构建丰富的交响乐业态,也是“音乐之岛”更大程度发挥谭盾IP优势的思路。在音乐界人士看来,“SKY BOWL”这场露天剧场音乐演出让人想起英国著名的古典乐盛事“逍遥音乐节”,观众衣着随性,可携带食品饮料,演出中可以随意走动,尽情感受巴赫、德彪西的旋律之美。而谭盾音乐周对苏萌、刘雯雯、沈伊人等年轻音乐人的提携,也让人想起久负盛名的阿斯本音乐节,这一古典乐盛事专注于提携35岁以下的优秀音乐人,用五个阿斯本当地交响乐团辅佐音乐家进行为期八周演出,成为世界级的暑期音乐盛事。

在“塔尖”与“基座”之间,以类似“阿斯本音乐节”“逍遥音乐节”“24小时巴赫”等古典音乐节来充实“腰部”,有助于青岛古典艺术IP持续向前发展。业内人士表示:青岛有耶胡迪梅纽因学校和众多高校艺术院系,有小提琴大赛、大提琴艺术节、单簧管大师班、爵士音乐节等长期举办的活动,有张宁、何子毓、姚佳讯、倪郅伟、裴月鑫为代表的一大批享誉国际的青年演奏家,结合青岛的音乐院校和青年音乐家的优势,让音乐周、音乐节成为青岛古典乐全年无休的盛事集合。

本版摄影 王雷

特拉文斯基《春之祭》(上篇);时隔三年,谭盾又把《春之祭》(下篇)带到了青岛音乐周现场,以双钢琴、打击乐重新演绎斯特拉文斯基名作。《水乐》曾于2020年在1907电影俱乐部上演,今年又以电音版在“SKY BOWL”上演。对于资深乐迷来说,发现这些暗藏的对称、致敬、典故也是谭盾音乐节的一大乐趣。

谭盾音乐周最显著的特点是创新力。在外延方面,谭盾持续探索音乐与自然、与医药、与舞蹈、与敦煌壁画的关联,落实为海边实景音乐剧、歌剧《茶魂》、“音药”论坛等项目;在音乐本体方面,谭盾把音乐与电子游戏结合、与AI科技结合、与电音技术结合,从AIGC到《王者荣耀》都能在音乐周里找到带着创意火花的作品。

作为“巴德四重奏”的成员,美国小提琴演奏家莫灵凤已经参加了四届谭盾青岛音乐周活动。“青岛音乐周是‘谭盾作品音乐周’与‘谭盾喜欢的作品的音乐周’的结合,后者的比重大一些,音乐周当然有谭盾的作品和他的整体策划,而曲目的匹配要从谭盾的视角出发,阐释‘音乐可以怎么描述世界’,这是谭盾的初衷。”莫灵凤以《春之祭》为例,这部斯特拉文斯基经典力作由谭盾重新改编为《春之祭》(为双钢琴与打击乐而作),音响和节奏更为丰富,打击乐与双钢琴呈现了交响乐团的音场,戏剧张力十足。莫灵凤见证了这部作品2021年的上半部演出、2024年的下半部

六年积淀,匠心独具

六年时间,谭盾音乐周项目已经从青岛延伸至长沙、中国香港,规模也从音乐周到音乐节,从规模到内容更加充实、丰富。对于乐迷来说,谭盾音乐周有着草蛇灰线的呼应手法:2019年首届音乐周上,中国首位唢呐博士刘雯雯演绎了著名作曲家关峡的《百鸟朝凤·唢呐协奏曲》,而今年的音乐周开幕音乐会上,刘雯雯演绎了电音版《凤朝百鸟》,以摇滚的曲风颠覆《百鸟朝凤》;2021谭盾音乐周开幕音乐会上,谭盾邀请杨丽萍团队演绎了斯

法磊:从摄影的“全世界”路过

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

摄影界的奥斯卡。

去年,他的作品《北极圈的晨曦》再次入选第29届全国摄影艺术展。作为青岛摄影界的中坚力量,从小学习美术并多年从事艺术行业的法磊以犀利的摄影眼光,审视并定格着世界各个角落的风物。

行摄是一种创作灵感自由释放的旅拍,更是摄影人的思想镜子,对自身生活背景与所见物念的精神投射以及对美学认知的思辨。法磊这些年去过很多国家拍摄,他在路上遇见了许多令人难忘风景——有孤悬于峭壁之上的古松,以一种顽强的姿态向世人展示着生命的坚韧;有隐藏在密林深处的瀑布,以一种磅礴的气势宣泄着大自然的力量;还有漫山遍野的野花,以绚烂的色彩让人感受到生命的活力与希望。

“每一张照片,都是我与自然之间的深情凝视。”法磊说,摄影好像一个秘密的心灵通道,让他能够与自然对话,与世界对话。无数次在路上,法磊会思考摄影的意义是什么?“如果我一天不做与摄影有关的事,

就好像我的存在失去了一些意义”。理查德·阿维顿解读摄影的意义,在法磊看来亦如是。因为,摄影已经成为他的生活自觉与本能。

日常,法磊将更多“追风”的目光聚焦于生于斯长于斯的青岛,创作的各类风光大片,每每在社交平台被“点爆”。“为城市和时代创造美、分享美、传递美,正是摄影人的情怀与责任。”法磊说,记录是人类的本能。用影像记录和凝视一座城市,无疑是最直观与阔大的文化样式。

“生于斯长于斯。青岛不仅以独特的海滨风光和丰富的历史文化吸引着无数游客,更以其特有的韵味给予了我摄影的深刻启迪。漫步在青岛的街头巷尾,我仿佛置身于一幅幅生动的画卷之中。经典的欧韵元素构成了青岛独有的城市风貌,也成为了我镜头下不可或缺的主题。”法磊表示,虽然他用摄影“丈量天下”,但是青岛的海,依旧是他摄影旅程中最美的遇见。尤其当夕阳西下,金色的阳光洒在海面上,万物静美,人间值得。他

手中的相机仿佛成为与大海对话的桥梁。他尝试着用不同的角度、不同的光线去捕捉海的瞬息万变,每一次按下快门,都是对青岛最深情的定格。

除了海洋的壮阔,青岛的老城区也给予了法磊无限的灵感。那些历经沧桑的欧式建筑,在岁月的洗礼下更显古朴与典雅。他穿梭在狭窄的街道中,用镜头记录下那些斑驳的墙壁、精致的雕花以及那些不经意间流露出的红尘万丈。在这里,他学会了如何在镜头中融入故事和情感,让每一张照片都能讲述一段独特的历史与文化。

最是人间烟火气。青岛的市民和他们的生活方式,也是法磊摄影中不可或缺的一部分。在海边垂钓的老人、在街头巷尾叫卖的小贩、在公园里悠闲散步的情侣……他们各自的生活状态和情感表达都成为了法磊镜头下的生动画面。他用镜头去捕捉人间的凡人琐屑,记录他们与这座城市之间那份独特的默契与依恋。或许,这正是摄影的意义以及直观的美学表白。

苏珊·桑塔格在《论摄影》中曾这样表述,照片本身不能解释任何事物,却不倦地邀请你去推论、猜测和幻想。于法磊而言,摄影的意义正是将这种艺术介入到生活的场域,提出问题和主张,然后去发现去热爱。

近年来,青岛摄影界收获颇丰。法磊的作品在第31届奥地利超级摄影巡回赛中获得风光类金奖,他也成为青岛摄影界第一个奥赛金奖获得者。这个奖项是当今摄影界最大规模、最高水平的国际摄影沙龙之一,被誉为

■法磊