

追光者王琦:以光塑万象

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■王 琦

人物简介:王琦,当代灯光视觉艺术的领军人物,多次荣获“文华大奖”“五个一工程奖”等重量级奖项,作品先后亮相国际艺术中心,在国际上也享有声誉。

著名灯光视觉艺术家王琦近年来佳作不断,在舞台灯光艺术领域大放光彩。去年上演的话剧《大国工匠》、音乐话剧《受到召唤·敦煌》、舞剧《昆仑问道》全面展现了他的题材融合、文化符号转译的能力,而话剧《一日三秋》、话剧《我不是潘金莲》青岛首演,也让家乡观众感受到王琦多维度诠释舞台美学的艺术特质。

作为当代灯光视觉艺术的领军人物,王琦多次荣获“文华大奖”“五个一工程奖”等重量级奖项,他的作品先后亮相布鲁塞尔国际艺术节、巴黎秋季艺术节·蓬皮杜现代艺术馆、伦敦ICA国际当代艺术中心,赢得了国际声誉。

从青岛出发,到世界的舞台上绽放光彩,王琦堪称灯光艺术领域孜孜不倦的“追光者”。

理解光,营造光

从1999年的第一部戏开始,王琦作为舞台灯光设计与国内著名导演合作,以千变万化的灯光艺术呈现了一个个鲜活的戏剧空间。早期灯光师的任务就是“照亮舞台”,然而,随着舞台艺术的发展,“光”已经变成了魔法,实现着灯光设计者对舞台空间的构想。

如何理解“光”对舞台的塑造?王琦以一个经典小故事为例:三兄弟打算用一文钱装满屋子,老大买了一文钱的柴,老二买了一文钱的棉花,老三买了一支蜡烛,用光装满了屋子。“光是人们认识空间各方面属性的首选途径,光的到达性好,可以最快的速度感知空间的范围;光有显色功能,可以显示空间介质的颜色,也可以渲染空间的色彩;光会反射,可以反映空间介质的肌理和质感。”王琦表示,“灯光设计是对空间的塑造,不仅要照亮,还要塑造心理空间。比如表现‘回忆’,灯光就得调出老照片的泛黄质感;表现‘春天’,不能只打绿光,得让观众从光线里感受到微风和温度。”

科技的发展持续推动舞台艺术的创作。2019年,王琦担任音乐剧《血色湘江》的灯光设计,调动冷酷的蓝、热烈的红,整体呈现出战场的星火交织,在舞台上活化了一场可歌可泣的战役。“舞台是一个假定性的存在,不像电影是那种对现实一比一的模仿;《血色湘江》的战争戏在舞台上怎么表现?我们以舞台的手段和舞台的假定性,让光对现实空间有一些突破性的描摹。舞台最大的魅力在于假定性,每个观众走进剧场就预先知道要看一个‘造假’,但‘造假’怎么通过视觉影响观众心理:森林是怎么样的、战争是怎么样的,春夏秋冬的早中晚怎么样的。灯光相当于影视剧的镜头,哪里亮观众看哪儿,一桌子的人在吃饭,突然一个角色来一个内心戏表演,灯光变成一个定点光照在他身上,实现多空间在同一个舞台上并置。”从自然光到照明光,一步步营造物理空间、心理空间乃至“时间”,王琦在舞台上实现了艺术性的创造。

舞台情,故乡情

将“光”变成视角,王琦不仅为戏剧设计灯光视觉,也为各种大型晚会打造视觉效果。当下的灯光视觉艺术已经延伸到音乐、影视、舞台等各个空间,王琦对此表示:“我之前跟康健交流过,他的每首歌都带有情绪,而情绪首先与色彩有关。在演唱会的舞台上,灯光的色彩是什么样的,人物的造型是什么样的,都要有考虑。灯光在说话,它是有语言的,有文学性的,不只是照明。往往晚会和演唱会现场,这里也亮、那里也亮,确实灯光能跟得上节奏的点,但是跟音乐本身的情绪有关联吗?这首歌的色彩是什么?这些问题都需要考虑到。”

近年来,青岛不断引入精品戏剧,其中话剧《一日三秋》《我不是潘金莲》和儿童剧《你看起来好像很好吃》的灯光设计都出自王琦,他也参与了青岛出品舞剧《法显》的舞台灯光创作。“虽然在北京工作多年,但一回到青岛,我就觉得脚跟站住了。我对西镇和沧口印象最深,情感依托留在这些地方。我的中学在六中,到现在仍然想念每天放学经过的波螺油子,还有很多对老城区的记忆,包括梧桐树,秋天的八大关,青岛任何一个地方都是美的。”王琦非常希望找到一部戏,恰如其分地表达自己的青岛情感,“其实真的挺难的,情感里的东西特别厚重,你走到任何一个角落都会拾起来的回忆,这个回忆不是说‘此时此地’,而是关于当初你在这里时‘此情此景’——1995年左右,四方路10块钱120串的小肉串,我们坐在马路牙子上现烤现吃,现在想想真是回不去的时光。”

博物馆之于城市的“光合作用”

□青岛日报/观海新闻记者 崔 燕

■航拍青岛市博物馆。 王 雷 摄

何以记忆 何以青岛

伦纳德·蒙洛迪诺在《思维简史:从丛林到宇宙》中这样阐述:“使人类有别于其他动物的地方在于,人类是唯一一种能够利用过去的知识和创新去创造的动物。”这句话,恰到好处地诠释了博物馆的魅力。

作为高度结合的多层次文化空间,青岛市博物馆如同城市的“记忆之窗”,让人们触摸到这个城市最深远的记忆,欣赏其往昔的神秘,感受其现在的活力,并展望其辉煌的未来。

“青岛市博物馆,对我来说,是个充满回忆的地方。小时候,我经常去的是位于市南区大学路南端的老馆,那里和青岛市图书馆是邻居,地址在鱼山路37号。这个地方原来是20世纪30年代的红卅字会旧址。那里的建筑风格五花八门,有罗马式的、阿拉伯式的,还有中国传统式的。记得当时院子里有四尊高大的石头佛像,我们放学后经常在那儿玩。现在位于崂山区的新馆里,佛像依旧是‘镇馆之宝’。市博物馆常年展出跨越千年的‘青岛故事’,成为保存城市文化精髓和推广青岛文化的殿堂。经常举办来自国内外的展览,成为本地人耳熟能详的文化公共空间和外地游客来青岛的文化打卡地。”这是一位青岛网友在社交平台分享的“青岛市博物馆印象”。

对于几代青岛人而言,博物馆是他们成长中的一部分。很多青岛孩子去市博物馆,不是为了看文物,主要是为了了解青岛的历史。因为今日的青岛市博物馆,站在这个青岛历史与现代的链接处,可以让更多人轻易、直观地循着这座城市的物质性记忆,穿过时空的阻隔,走进几千年历史。透过那些精美的文物与高科技手段复制的时光片段,与浓缩的青岛往事对话,俯瞰青岛历史的辉煌与久远。

青岛市博物馆成立于1965年,是一座集历史、艺术、人文于一体的综合性、多功能、现代化博物馆,也是首批国家一级博物馆、全国古籍重点保护单位和省、市两级爱国主义教育基地。现场馆建成于2000年,建筑面积1.6万平方米,开放面积9500平方米,展厅12个。青岛市博物馆扩建工程于2020年6月15日获得发改委批复,2020年12月29日奠基,目前工程已基本竣工。新馆建成后,总建筑面积将达7.15万平方米,开放面积4.1万平方米,展厅26个。馆藏文物包括书法、绘画、陶瓷器、铜器、玉器、钱币、玺印、甲骨、竹木牙角器等30余个门类20多万件,珍贵文物两万余件,每年举办各类展览20余场,开展社教活动500余场次,年均惠及群众500余万人次。青岛市博物馆汇聚了青岛文明的瑰宝,为这座充满活力的城市增添了独特的文化韵味,以文兴业、以文润城、以文惠民、以文互鉴,为市民的生活增添了别样的色彩。

何以互鉴 何以博物

作家海伦·凯勒曾在《假如给我三天光明》中写道:“这一天,我将向世界,向过去和现在的世界匆忙瞥一眼。我想看看人类进步的奇观,那变化无穷的万古千年。这么多的年代,怎么能被压缩成一天呢?当然是通过博物馆。”

近年来,依托“博物馆之城”建设,以国有博物馆为主体、非国有博物馆为补充,青岛每年新开工和开馆的博物馆花开处处,海洋文化、历史建筑、工业遗产、乡村记忆四大特色的城市博物馆体系已经形成。这其中,青岛市博物馆与文明互鉴,与时代同行的前行脉络,可谓见证了青岛发展“博物馆之城”的见证与引领。

1996年,青岛市政府决定于城市东部兴建文化博览中心,1998年7月竣工,其占地面积达105亩,建筑面积2万平方米,展厅面积6000平方米,共有16个展厅,设施完善,成为当时青岛历史上最大的一项文化设施。

青岛市博物馆党总支部书记赵好介绍,也就在这个节点,青岛市博物馆适逢两个外部发展良机:一是为提高素质教育,青岛市教育局与市博物馆联合,要求学生参与博物馆举办的社会文化活动,为博物馆带来了广泛且稳定的观众基础;二是与媒体合作,加强市博物馆宣传的影响力与传播力,联合主办了多个有影响力的展览。这些内外部因素为青岛市博物馆的发展注入了前所未有的活力。

2000年9月30日,青岛市博物馆新馆试开放,基本陈列《青岛历史文明之光》开展。2001年6月24日,青岛市博物馆新馆全面开放,《馆藏明清书画陈列》《馆藏古代碑刻拓片陈列》《馆藏近现代书画陈

列》《馆藏历代货币陈列》《馆藏古代瓷器艺术陈列》等7个文物专题陈列同时展出。

2007年,青岛投资1800万元,对青岛市博物馆内部配套设施升级改造,并对展览内容进行了全面改陈。改陈期间,青岛市博物馆入选第一批国家一级博物馆,成为发展史上的一个里程碑。

改陈后的青岛市博物馆于2008年6月28日试运行,7月18日正式开放,推出《青岛史话·岁月回眸》这一通史展览和《百工奇技——馆藏古代工艺品艺术陈列》《彩瓷聚珍——馆藏明清瓷器艺术陈列》《古钱今说——馆藏古代钱币陈列》《乡间画记——馆藏山东民间木版年画艺术陈列》《左臂丹青——高凤翰书画艺术陈列》六个专题陈列,充分体现了馆藏优势和地方特色,并以完善的配套服务设施和功能,成为青岛市重要的公共文化空间。同时,青岛市博物馆积极响应国家号召,于2008年7月实行免费开放,吸引了大量观众走进博物馆参观。青岛市博物馆致力于提升公共文化服务,举办了形式多样的活动,并创立了“夜色青博”“博琴雅韵”“岁时佳兴”等文化活动品牌,丰富了市民的文化生活,传承和弘扬中华优秀传统文化。

何以传承 何以未来

当前,“文博热”持续升温,国家文物局数据显示,截至2024年8月底,全国6833家博物馆接待观众量达9.4亿人次。青岛市博物馆的社会职能重心正从收藏研究转向公共文化服务,它不仅是历史记忆的容器、人类文明的窗口,也是社会教育、终身学习的课堂。近年来,市博物馆举办《探源青岛——青岛地区考古成果展》《烽火胶东——纪念全民族抗战爆发85周年展》等各类精品展览、主题活动500多场,引进《溢彩奇珍——法门寺地宫的惊世宝藏》《极目楚天舒——楚文化特展》等高水平展览约30场,让历史场景穿越时空,走入寻常百姓家,为市民提供更加丰富多彩的文化选择。

今年春节期间,青岛市博物馆围绕“博物馆里过大年”这一主题,传承与弘扬中华优秀传统文化,精心准备了历史类、古代艺术类、红色文化类等9大展览,策划了6场线下互动活动和1场线上研学活动,推出了“2025年新春联名福袋”“彩色蛇年纪念章”新款文创产品,并有10余种文创产品限量打折销售。他们以春节的重要时间节点为线索,自冬至拉开序幕,经过腊八节、小年的铺垫,到除夕、春节的高潮,直至元宵节的终章,多姿多彩的过年习俗循环展开、层层推进,好似在我们眼前上演了一出“国潮”大戏,再度掀起了一阵“非遗热”与“文博热”。

刚刚过去的“五一”假期,青岛市博物馆重点推出了“典·阅——青岛市博物馆藏国家珍贵古籍展”。展览展出馆藏入选《国家珍贵古籍名录》的全部38部古籍、印刷——翰墨流芳、印刷——文心大观、传拓——历久弥珍、新生——永续传承四个单元介绍传统古籍的制作工艺,每部古籍都辅以说明展示其珍贵性,是青岛市博物馆古籍收藏保护成果的集中检阅。近年来,青岛市博物馆以其特色的馆藏、高品质的展览、多彩的活动以及不断创新的展览形式,吸引了市民和游客,成为“青岛必游”的网红打卡地。

国学大师钱穆在《国史大纲》中曾谈道:“历史知识,贵能鉴古而知今。”打卡博物馆变成一种时尚与潮流,也少不了《我在故宫修文物》《国家宝藏》《如果国宝会说话》等文博纪录片的火热“出圈”。尤其近年来,几乎所有与博物馆有关的热度、热词都是年轻人最先发起的。比如,敦煌博物馆联名服饰被年轻人穿“出圈”;“国博凤冠冰箱贴销量破100万件”的话题登上热搜,这一“小物件”创下了国博近20年来单品及系列文创的销售纪录。年轻人认为,买到它约等于把“博物馆带回家”。同时,大部分公立博物馆都是免费开放。对于年轻人而言,逛博物馆不仅可以获得大量知识,而且也是一种“物美价廉”的“看展式社交”。

让历史再现来时之路,用传承弘扬未来恢弘。2020年底,青岛市博物馆扩建工程启动。新馆紧邻老馆建设,设计立足青岛崂山自然和人文特色,含有“浪涌石开、时空留痕”之寓意。新馆建成后,总面积达7.1万平方米,届时将以全新面貌展示青岛地区的历史文脉、地域特色文化、生态文明及中国艺术之美。

随着文旅融合向纵深发展,文博场馆日益成为游客热衷打卡的旅游目的地。通过创新文物展现形式、引进特色临展以及文博教育等举措,博物馆正成为文化旅游融合发展的新增长点和前沿阵地。

以文塑旅 以旅彰文 @悦赏分享

传承奥运精神,传播帆船文化

分享理由:

作为“帆船之都”,青岛与帆船运动有着不解之缘。其中让青岛市民记忆最为深刻的一段缘分,要数青岛曾成功承办2008年第29届奥运会帆船比赛、第13届残奥会帆船比赛。而这段光荣与梦想的见证,一个重要的地标就是奥帆博物馆。

奥帆博物馆位于青岛奥帆海洋文化旅游区奥帆中心景区,东侧衔接燕儿岛山,西侧呼应蔚蓝海景,常年开展各类帆船研学、体验及培训活动,以实际行动传承奥运精神,传播帆船文化,是一座室内展览与室外场景交互的大型专题博物馆,也是帆船主题研学、科普教育基地。

如今,主题研学是奥帆博物馆的一大特色。在奥帆博物馆,同学们不仅可以参观馆内丰富的展品和资料,还可以聆听专业的帆船知识研学课堂,深入了解奥运精神和帆船文化的历史与内涵,感受帆船运动的独特魅力。

马晓婷 文/图

“指挥耆宿”青岛登台

分享理由:

今年是音乐大师比才逝世150周年,5月16日,青岛交响乐团邀请著名指挥家陈燮阳执棒,在青岛大剧院为乐迷带来比才作品专场。比才作品里融入了欧洲民间舞曲的元素,他的歌剧作品、戏剧配乐都是欧洲音乐艺术的瑰宝。

此次执棒比才专场音乐会的指挥家陈燮阳是国内最具资历的交响乐耆宿。陈燮阳1984年出任上海交响乐团团长,1986年被任命为上海交响乐团音乐总监,成为新中国文化史上第一位文艺院团的总监。1998年,陈燮阳率中央民族乐团在世界著名的维也纳金色大厅和柏林爱乐大厅举办音乐会,轰动音乐界。作为指挥家,陈燮阳见证了中国交响乐一甲子的发展历程。20世纪60年代,他担任了《白毛女》《红色娘子军》两部经典芭蕾作品的音乐指挥。他指挥的小提琴协奏曲《梁祝》获得1989年中国“金唱片奖”。近20年来,他相继推出《朱践耳管弦乐曲集》《吕其明管弦乐曲集》《贝多芬交响曲全集》等系列唱片。从民族音乐、经典交响乐到现代派作品,陈燮阳驾驭着东西方音乐语言的碰撞与交融。

米荆玉

青岛初夏的信物

分享理由:

前方高甜,“小樱桃、大网红”。山好、水好、气候好,樱桃是青岛初夏的信物,亦是这座城市丰饶风物的甜美“吉祥物”。

中国樱桃有一个品种为崂山短把红樱桃,产于青岛崂山周遭的优质砂壤质土地带。崂山区樱桃种植至今已有400多年历史,其中北宅街道最为集中,共有1.1万亩樱桃园、46万余株樱桃树,素有“中国樱桃之乡”的美誉。

崂山樱桃有多好吃?用青岛本地人的话说就是“甜得齁嗓子”,好吃得“没档了”。这当然不是青岛人的“自恋式甜蜜”,而是大有渊源。崂山樱桃生长在日照饱满热烈的肥沃山地,灌溉的水也是崂山的山泉水。

崂山之于青岛是一座泛着母性光华的山,庇护这个城市在日月流连中绮美并丰盛。崂山小心地保有着这座山最本真的灵气,所有物产皆浸润着有故事的仙气,樱桃季尤甚。

古时的樱桃宴为一场仪式感满满的文人雅集,当下的樱桃季则是一个可吃、可玩、可游、可闲的嘉年华。每个人心里都有一个不同的“初夏茶靡”,小小樱桃就像一个甜美的乡村文旅“IP”,带领我们去往有风的地方。

崔 燕 文/图