

责编 张华 李魏 美编 李晓萌 审读 蔡胜保 排版 韩婷

夏之
访谈

这场展览带来的感动如此厚重

陈小波将九旬摄影家的尘封底片打磨成一部城市视觉史诗

□青岛日报·观海新闻记者 崔燕

■策展人陈小波。

让城市记忆与艺术初心双向奔赴

小镜头记录大变化,小照片承载大历史,小细节呈现大时代。陈小波是新闻工作者出身,对于摄影的记录功能,她格外强调且认识深刻。在陈小波看来,照片无法改变人的命运,但能够关注人的命运。“所有的命运都值得我们去关注,所有照片都应该写满爱、写满悲悯、写满情感。而摄影人的使命就是记录时代生活。”陈小波说。

谈及接手此次展览的契机,陈小波坦言,是收藏家刘云志的诚挚邀请,更是孟庆林毕生用镜头守护城市记忆的执着,让她毅然接过策展重任。“年初决定接手这个展览时,我就知道,这不是一场普通的摄影作品陈列,而是一次对老一辈艺术家的深情致敬,更是一场对青岛城市文脉的深度梳理。”陈小波说,从那一刻起,她心中便埋下了一颗种子,要让孟老的光影作品被更多人看见,让那些被时光尘封的城市故事重新焕发生命力。

一场优质展览的诞生始于对展厅空间的精准把控,更源于策展人对作品内核的深刻解读。1月20日,寒冬时节,陈小波身着羽绒服,与刘云志一同来到青岛画院勘察展厅。彼时,馆内正在展出书法家张耀辉的作品,其行草隶书兼具天真与风骨。听闻这位才华横溢的书法家猝然离世,陈小波倍感惋惜,认为如果展览的呈现形式再深耕一些,可以更好地展现这位书法家的艺术精神。正是这一番,让她更加坚定,此次孟庆林展览一定要用最真实、最真诚的呈现,诉说作品与艺术家的故事,让展览有温度、有情感、有灵魂。

许多观众漫步展厅时,会被一面高达三米五的巨大展墙震撼,这样的展陈成为此次展览最动人的点睛之笔,也成为青岛观众心中难以忘怀的视觉印记。“走进展厅的那一刻,这面空着的玻璃展墙,就让我有了清晰的想法。”陈小波回忆,当时她便笃定要在这面墙上呈现10幅青岛人的黑白肖像,让普通市民的面孔成为展览的核心,让每一位观众都能在其中看到自己、看到家乡、看到岁月的模样。为了挑选这10幅作品,青岛与淄博留下了她与团队忙碌的身影。她携手刘云志、王弦、吕品等人,在数百幅肖像作品中反复斟酌、精心遴选,

自5月1日开幕以来,《孟庆林致敬展:一位老人,半世青岛》的摄影展成为近年来岛城最动人的文化盛事之一。300幅珍贵老照片,跨越半个多世纪的时光,定格了青岛的城市变迁,也镌刻下九旬摄影家孟庆林一生的坚守与热爱。作为本次展览的策展人,资深影像策展人陈小波以专业的艺术视角、深沉的人文情怀,将6万余张尘封底片打磨成一部城市视觉史诗。

光影无言,岁月有声。这场跨越半世的影像致敬,在青岛的文化长河中留下了浓墨重彩的一笔,而陈小波用匠心与专业,让这份感动直抵人心。

每一幅作品的尺寸、构图、情感表达,都经过无数次打磨。

最终呈现在观众面前的这面肖像墙,没有华丽的修饰,没有刻意的雕琢,却凭借最质朴的面孔、最真挚的神情,打动了每一位观展者。当听到观众评价“青岛人的微笑有标准了”时,陈小波满心欣慰,这正是她想要传递的核心——让青岛人在这些面孔中找到归属感与自豪感,让每一个平凡的生命,都成为城市记忆中最闪亮的印记。

定格岁月里的坚守与人间至暖

如果说精心的策展架构让这场展览拥有了专业的艺术骨架,那么,其中蕴含的人间真情便是让展览直击人心的灵魂。在陈小波的策展理念中,导览是传播的重要环节,更是留给策展人自己的情感印记。“再好的展览,展期不过一月,很多人无缘亲临;绝大多数观众也无缘见到策展人,我们的理念与用心,需要通过导览、通过展览本身去传递。”正因如此,陈小波为此次展览倾注了全部情感,让每一个细节都饱含温度,让每一段影像都诉说深情。

展览中,孟庆林与妻子张云秀的爱情故事成为最戳中观众泪点的篇章,而这背后,藏着陈小波对人性、对情感的细腻捕捉。5月1日开幕式当天,恰逢孟庆林90岁生日,但妻子张云秀因病住院,无法亲临现场见证这份荣光。在开幕式上,孟庆林念出写给妻子的亲笔信,信中满是思念与遗憾。“云秀妻:今天是我生命里最重要的日子,我一生中最重要的展览在青岛画院开幕,我最希望你能来到现场,见证我一生的荣光与付出。可是此刻,你躺在医院的病榻上,让我心意难平。等着我,我明天就会回到你病床前,给你讲述展览的盛况。”质朴的话语,饱含着半生相伴的深情,让现场无数观众潸然泪下。

而更动人的场景,在几天后悄然上演。5月5日,孟庆林与张云秀两位老人彼此搀扶,缓缓走进展厅。看着展厅中自己年轻时的巨幅照片,看着丈夫写给妻子的深情书信,两位老人数度泪奔。岁月在他们脸上留下痕迹,却从未冲淡彼此的爱意与陪伴。这一幕,被镜头永久定格,也深深烙印在陈小波的心中。“那一刻,我明白,这场展览早已超

越了艺术本身,它记录的是岁月,见证的是真情,传递的是人间最质朴、最厚重的温暖。”陈小波动容地说,她想要做的,从来不仅是呈现一位摄影师的作品,更是展现其背后的人生、情感与坚守。

为了让孟庆林拥有最完美的观展体验,布展的三天时间里,陈小波坚持不让老人踏入展厅半步。她希望,当老人第一次走进这里,看到的是一个完整、干净、整洁的展览空间,没有杂乱的工具,没有未完工的痕迹,能从从容地驻足在每一幅作品前,慢慢回望自己一生的摄影生涯。当孟老站在自己三米五高的巨幅肖像前,惊叹“我的照片从来没放这么大”时;当他端坐在照片前,敬下一个庄重而深情的军礼时;当他在现场接受全场的生日祝福时,陈小波知道,所有的付出都有了意义。

让城市文脉在光影中永续传承

在陈小波的策展生涯中,她一直认为,地方影像是国家历史发展的生动缩影,每一张老照片都是城市文脉的鲜活载体,都是时代精神的生动注脚。此次《孟庆林致敬展:一位老人,半世青岛》,从筹备到开幕,从现场反响到业界认可,早已超越了一场普通摄影展的意义,成为青岛本土文化传承、文艺事业发展的标志性事件,更让城市文脉在光影流转中得到永续传承。

此次展览得到了社会各界的广泛关注与高度认可,成为现象级文化事件。在陈小波看来,这份认可,不仅是对孟庆林毕生摄影事业的肯定,更是对青岛本土摄影艺术、城市文化的认可。孟庆林作为中国摄影家协会会员、青岛知名纪实摄影家,亲历解放战争、抗美援朝,自1955年按下第一次快门,便将一生奉献给摄影事业。

“我们举办此次致敬展,既是向孟庆林半世坚守的摄影初心致敬,也是希望通过这些珍贵影像,让老青岛人重拾岁月记忆,让年轻一代深入了解城市根脉,唤起全社会对历史影像保护与传承的重视。”陈小波表示,在快节奏的当下,人们总是步履匆匆,很少有机会停下脚步,回望城市的过往,而这些老照片就是连接过去与现在的光影之桥,让人们从中读懂城市的发展脉络,感受岁月的沉淀与生命的厚重。

展览现场,无数观众在照片前驻足凝视,有人在其中找到自己的身影,有人看到了儿时的记忆,有人感受到了父辈的奋斗。70岁的王永平,看到了自己当年参加海上集体婚礼的照片,激动地向现场观众讲述当年的幸福瞬间;青岛画院专职画家孙娟娟,发现了1980年画院成立时的老照片,直言这些充满时代感的作品,为自己的艺术创作带来了无限灵感。不同年龄、不同职业的观众,都在这场展览中收获了感动与共鸣。而这些细节,正是陈小波最希望看到的场景。

作为此次展览的主办牵头单位,青岛市文联、青岛市摄影家协会全程参与筹备工作。在陈小波看来,正是多方力量的携手并肩才让这场展览圆满举办,让老照片焕发新生,让城市记忆深入人心。而云志艺术馆耗时两年,对老旧底片进行抢救性修复、数字化保护,更是为城市文化遗产保护树立了典范。

谈及此次展览的意义与未来规划,陈小波的话语中满是坚定。她表示,未来,希望这些珍贵的影像能够走进社区、走进校园,以多元化的形式,让更多人了解影像背后的城市故事,让城市记忆代代传承。同时也希望以此次展览为契机,激励更多摄影工作者,坚守艺术初心,扛起文艺使命,用镜头记录城市发展,用影像传承城市文脉。

“策展人做导览,做展览,不仅是为了传播艺术,更是为了留存感动、传承文脉、守住初心。”陈小波说。

《冰凉的小手》开始了解《波西米亚人》这部歌剧,慢慢地,观众会得到艺术浸润,开始区别巴洛克时期、古典时期、浪漫时期歌剧的不同风格。”石倚洁介绍,“像纯巴洛克时期作品没有颤音,声音比较干净简单,像从天上传下来一样;到了浪漫时期加入了颤音,歌剧的情节也从王侯将相转为平民故事;到了现实主义时期,歌剧开始反映现实生活,角色遇到开心或不开心的事情,现实里怎么表达,歌剧里就怎么表达。”

坚守本心,直面时代

声乐艺术从中世纪诞生至今,每一代艺术家都面临不同的境遇。“AI出现后,声乐艺术也在面临挑战。你只要跟AI说:我要贝多芬风格作品加上一二点普契尼元素的作品,或者说要巴赫风格的作品,把关键词给了AI之后它就能写出来。”石倚洁坦言,AI的“侵蚀”几乎无处不遇,“包括石倚洁的声音,AI直接就能生成。我有一次甚至听到了‘我’演唱的《柴堆上火焰熊熊》(《游吟诗人》选段)。实际上,我没唱过,一问才知道这是用AI调出来的。我觉得,音乐最感人的是‘人’的参与,将我们的情感融入作品后产生的化学反应:人的情感、人的细节处理,不是说AI一下就能替代的。坚持本心,用心做音乐,我觉得,我们还是能坚守歌者的位置。”

从2023《爱的倾诉·意大利民谣音乐会》、2025青岛新年音乐会,到2026《倚石听声》音乐会,石倚洁多次登上青岛舞台,精彩唱段在社交媒体上广泛流传,青岛乐迷分外期待他的大部头歌剧。“带有东方精神的中国原创歌剧正如雨后春笋般出现,其中包括《沂蒙山》这样的优秀作品。在古典音乐这个大门类里,歌剧一直被誉‘皇冠上的明珠’。它综合了几乎所有的艺术门类,集中展现在大家面前,因而,做好歌剧的门槛非常高。包括歌唱演员、乐队演奏员以及导演、服装、灯光、舞美等,大家抱着一颗执着追求、精益求精的心,才能将歌剧的魅力展现出来。做好一部歌剧,也是城市文化综合实力的体现。”石倚洁说。

■男高音歌唱家石倚洁。

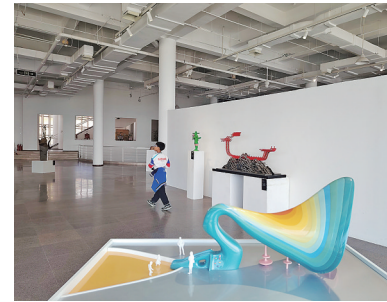
时,欧洲比较接受中国文化里的‘君子’形象,就有了这样一部歌剧。相较于《图兰朵》里的公主形象,《微笑王国》里的‘苏城’更加正面一些。”

石倚洁用“非常幸福”表达了他与青岛交响乐团的合作。“观众一般注重听高音华彩,高音唱上去就成功了。只要观众喜欢,能够来到剧院听,我们就非常开心。等到观众第二次、第三次或者更多次走进剧院时,他自己都会入门的。比方说,通过

一场音乐会同时满足普通观众、歌剧‘票友’和专业乐迷,对于艺术家来说,这是比较全面的考验。“观众一般注重听高音华彩,高音唱上去就成功了。只要观众喜欢,能够来到剧院听,我们就非常开心。等到观众第二次、第三次或者更多次走进剧院时,他自己都会入门的。比方说,通过

以文塑旅 以旅彰文
@悦赏分享

公共艺术的风景

分享理由:

公共艺术的巧思与常规风景的彼此加持,如此美美与共。青岛市雕塑馆是海岸线上的风景,也展览人文艺术的风光。

近日,由青岛市公共空间艺术促进中心主办的“艺术为城市赋能·2026青岛公共艺术邀请展”在青岛市雕塑馆开展,一场融合城市气质与艺术匠心的公共艺术盛宴正式与市民见面。

展览汇聚全国86位优秀艺术家的精心创作,展出各类艺术精品78件,涵盖公共雕塑、景观小品、城市家具等丰富艺术门类。参展作品立足公共性、艺术性与实用性,形式新颖多元,风格独具特色,精准契合青岛“山海相拥、城景相融”的独特城市特质,将艺术创作与城市空间、市民生活紧密相连,为广大家庭及游客打造了可阅读、可触摸、可互动、可共生的高质量城市美学体验,让艺术真正走进大众、融入城市。

本次展览将持续至6月28日,免费向公众开放。

崔燕文/图

青少年交响音乐会
“万物声长”

分享理由:

作为“音乐之岛”,青岛不仅有众多著名演奏家,也有深厚的青少年音乐传统。5月23日至24日,青岛歌舞剧院交响乐团附属少年管弦乐团将在梦幻剧场带来一场电影经典配乐专场音乐会,为乐迷展现少年音乐家的风采。

本次“万物声长”青少年交响音乐会由姜宁、郭天诚担任指挥,汇聚了弦乐团、管乐团与交响乐团的音乐英才。弦乐团曲目包含《料理鼠王》《美女与野兽》《疯狂动物城》等大片配乐,而管乐团将演绎《星球大战进行曲》《狮子王》组曲等作品。青少年交响乐团将演绎《加勒比海盗》组曲、《花木兰》组曲、《歌剧剧院魅影》组曲等作品。乐团方面介绍,电影配乐领域活跃着汉斯·季默、韦伯、久石让等音乐大师,他们的作品也成为电影艺术不可或缺的一部分。此次青少年交响音乐会对于少年乐手来说是难得的锻炼机会,势必大幅度提升乐队的配合水准,为艺术之路积累宝贵的演奏经验。

米荆玉

麦岛公园
感受城市休闲

分享理由:

在青岛漫长的海岸线上,位于崂山区的小麦岛,是市民游客熟悉的网红地标。一直以来,凭借独一份的松弛感与治愈力,无论是看夕阳还是听民谣,都让这里成为无可替代的胜地。为了让这里的停留更添一份从容与惬意,小麦岛近年来不断扩容,麦岛公园的开放,为小麦岛文旅体验拓展出新的沉浸式空间。

来到麦岛公园,时尚与活力扑面而来。作为青岛首个“停车+公园+旅游”三维综合体,这里的空间设置充分考虑了市民游客需求。地面生态公园内,特别打造了海洋特色十足的运动场域,孩子们一起打着篮球,酣畅淋漓。公园内的“青岛游礼”,为市民游客提供了选购青岛特色纪念品的空间。空中观景云廊的打造,让整个公园更具海洋般的流动质感,与朋友家人漫步于此,别有一番浪漫。此外,这里还提供地下智能停车,为出游提供更多便利。趁着闲暇时光,不妨来这里打卡吧。

马晓婷文/图

倚石听声,以歌者本心回应时代

石倚洁联袂青岛交响乐团演绎中外经典

□青岛日报·观海新闻记者 米荆玉

石倚洁,著名男高音歌唱家,也是中国艺术歌曲走向世界的重要推手。5月9日晚,他与男高音夏德奇、男中音任廷等亮相青岛市人民会堂,与青岛交响乐团联袂呈现《倚石听声——中外经典声乐作品专场音乐会》,以精湛唱功演绎了多首中外名曲,为岛城乐迷献上了一场高规格声乐盛宴。

作为广受演出市场认可的艺术明星,石倚洁凭借对罗西尼、多尼采蒂、贝里尼和莫扎特等大师作品的演绎享誉国际,在歌剧《军中女郎》中,他连续19个High C博得了“石神”的美誉。近年来,石倚洁多次来青岛演出,作为2025青岛新年音乐会的“主咖”曾为乐迷献上难忘的华彩。

对于中国观众来说,男高音不只是声乐艺术家,更拥有一重独特的文化身份,能够自由适配各种演艺场景,切换各种艺术频道。作为上海歌剧院院长、东西方歌剧权威阐释者,石倚洁演绎的《爱永恒》(歌剧《沂蒙山》选段)、《我期待》(《时光音乐会》live版)、《成都》(玉林路现场版)等作品全网累计亿级播放量,以多个切面贴合时代艺术的需求。

既能“顶天”——以纯正声乐技艺守护艺术经典,又能“立地”——以真诚的姿态回应时代的情绪,石倚洁在传统与现代、经典与流行之间找到了观众的共鸣点。

深耕艺术,诠释经典

“保持微笑,永远快乐。即使痛苦,仍然微笑。”雷哈尔歌剧《微笑王国》选段《你是我一切》作为经典之作广为传唱。此次“倚石听声”音乐会上,石倚洁特意选择了这首作品。

“大家比较熟悉歌剧《图兰朵》,其实,《微笑王国》也是一部以中国故事为主题的著名歌剧。它创作于上世纪20年代,讲述中国王子苏城游历欧洲时与伯爵之女丽莎浪漫却未能圆满的爱情故事。《微笑王国》结尾这段歌词非常有名,我演过‘苏城’多次,也写过一篇论文,探讨这部中国主题歌剧的时代背景、创作缘起。”石倚洁说,“在中期的中欧交流中,儒家思想得到了一定的传播。当