

以艺术之光点亮生活

9月8日至10月23日,2022青岛·大剧院艺术节将再度启动,为岛城市民端上饕餮艺术盛宴。由市委宣传部、市文化和旅游局、青岛国信发展(集团)有限责任公司、北京保利剧院管理有限公司主办,青岛大剧院管理有限公司承办的“青岛·大剧院艺术节”今年已是第十二届。本届艺术节以“光”为主题,集中国戏剧创作之“灵光”、中国艺术家之“星光”、中秋之夜艺术沉浸之“月光”,聚光成炬,以艺术之光点亮生活,涵盖歌剧、音乐剧、音乐会、舞蹈、话剧、儿童剧、戏曲、讲座8种演出类型,共策划推出23个项目、32场演出。

《堂吉诃德》剧照。大剧院供图

秉承国际水准荟萃顶尖院团 崔健于毅等大咖加盟艺术节

2022青岛·大剧院艺术节秉承国际水准,按照“五个一”高要求,推出系列演出:即策划一场国际级高水准交响音乐会——《中国东方演艺集团交响乐团音乐会》,一部经典歌剧——中央歌剧院歌剧《弄臣》,一场国际级高水准合唱音乐会——《中国交响乐团合唱团音乐会》,一场管风琴音乐会——《沈凡秀管风琴室内音乐会》,一场天骄音乐剧——青岛籍音乐剧演员于毅主演《灵魂摆渡之永生》。

在“星光典藏”剧作单元中,本次艺术节共邀请12部全国一流剧目展演,集结中国东方演艺集团、中央歌剧院、中央芭蕾舞团、中国交响乐团、陕西人民艺术剧院、北京京剧院等多个国家顶级艺术院团;邀请高艳津子、崔健、沈凡秀等知名艺术家,以及中国舞蹈家协会主席冯双白、国家一级编导佟睿睿等巨匠剧作鼎力加盟。

今年艺术节开幕演出为陕西演艺集团·陕西人民艺术剧院创排的“茅奖三部曲”之话剧《主角》,该剧以秦腔名伶忆秦娥近半个世纪的人生起伏为叙事线索,反映出大时代下几代秦腔人的命运沉浮,展现了一副波澜壮阔的社会图景。除开幕演出《主角》外,翩若惊鸿、婉若游龙的舞蹈届奖项(荷花奖、五个一工程、文华奖)大满贯得主《水月洛神》、史诗般展现瑰丽楚文化风情的大型歌舞剧《编钟乐舞》、中国首个登上世界各大剧场的北京现代舞蹈团经典舞剧《二十四节气·花间十二声》、北京京剧院扛鼎之作《大保国·探皇陵·二进宫》等,众多本土高品质艺术作品,把中国传统文化的艺术魅力淋漓展现于舞台之上。

今年艺术节在发扬中华传统优秀文化的同时,也提供了多样化的选择。青岛籍演员于毅将携其代表作之一音乐剧《灵魂摆渡之永生》回到青岛舞台。根据50亿流量IP网剧《灵魂摆渡》改编而成的音乐剧《灵魂摆渡之永生》在表现形式和视觉风格上均有很大创新与突破,整个作品呈现中式美学和“蒸汽朋克”风格,原网剧主演于毅加盟饰演酷炫狂拽的“赵吏”,受到广泛认可,被大家亲切地称为“赵吏本吏”。今年4月15日,“中国摇滚之父”崔健举办线上音乐会,在线观看人次达4400多万,展现了他作为一个音乐时代代表人物的不朽魅力。艺术节期间,他将用《飞狗2022年崔健巡演音乐会》给观众们带来理想主义精神和启蒙主义实践的勇气。

崔健加盟大剧院艺术节。

《主角》剧照。

开拓“艺术+”探索更多可能 文化地标变身多元艺术现场

青岛大剧院相关负责人在接受采访时表示,市第十三次党代会提出了建设让人文青岛享誉世界的目标任务,青岛大剧院积极响应,在2022年艺术节策划中,回望剧院与城市十二年来的变迁,在象征着“轮回复始”的新起点,开拓“艺术+”模式,探索艺术的更多可能性。

本届艺术节大幅度增加了户外文化活动的内容,在“月光沉浸”户外艺术节期间,将举办《十二载·四季》楼体光影秀、《光音的故事》月光音乐节等大型户外公益活动,以及《第五季·未来》科技互动艺术展、“大咖说”文艺对话等文化活动,以多元、生动、有趣的艺术形式,打造更创意、更丰富、更好玩的艺术现场。

据介绍,“春醒”“夏蝉”“秋蕴”“冬藏”是青岛大剧院十二周年秉承初心、精心打磨的“四季”年度演出规划,《十二载·四季》楼体光影秀的策划理念也由此而来。今年艺术节,陪伴广大市民春天听歌、夏天观舞、秋天看剧、冬天赏乐十二载的青岛大剧院,将被光影和影像点亮,霓虹光影、现代建筑、自然景观在夜景中融为一体。而充满科幻感的“第五季”,蕴含了青岛大剧院对未来的期许,现代艺术的开阔和多元,将由“艺术+科技”跨界淋漓体现。应用数字新媒体以及当下最流行的VR虚拟现实技术、AR技术、交互装置,由观众参与创设想象中的艺术世界,实现现场音乐创作、绘画创作的震撼呈现,每一位观众都可执艺术之笔,创变未来。

在“艺术+生活”版块中,开发以“光”为主题的光影文创产品——“剧光”纸雕灯,兼具观赏性和实用性,将艺术美学融入生活,凸显青岛大剧院独特品牌形象。艺术节期间将首次推出剧院自创IP“小青花、小青草”微信表情包,通过趣味解读剧场文化的形式拉近与观众的距离,让高雅艺术真正融入生活。

观海新闻/青岛早报记者 周洁

流行经典

小柯与《墨邑姑娘》

文/立波

2019年7月底,小柯应约来青岛参加《青岛最动听原创音乐扶持计划》启动仪式,他是这个项目的全程导师,活动结束,小柯问我:“你之前告诉我的即墨古城在哪儿?明天我想去看一看。”

第二天中午,即墨古城以夏天最热的温度热情迎候这位著名音乐人,没有寒暄,直接游走,第一个去的地方是古城“学宫”。

仰头是雕梁画栋,低首见匾额古钟,学宫两侧近百幅老旧黑白照片,引起小柯浓厚兴致,时任即墨宣传部长的宋宗军身兼导游与解说,细细讲述这组照片的来历,那是一个德国老太太,中文名字叫吴淑曼,德国汉堡大学教授,她所赠予即墨的珍贵文物。照片拍摄于1890—1910年,记录了100年前即墨的古建筑、风景、平民生活、风土人情等。这些历史照片,每一帧画面,都有着时间的重量,当时生活在即墨百姓生活的布衣蔬食,场景鲜活而真实。扣指轻敲墙壁门扇,耳畔回响着这座古城凝重回音。这座凝结了历史底蕴和建设者匠心的古城给小柯留下深刻印象,尤其在看了关于古城建设过程的资料之后更是深受感动,之后,小柯又两次造访,对古城的感知层层加深。去年元旦过后的一天,在古城1903青岛啤酒吧我俩微醺,回住处路上,听着脚底跫音,望着头顶夜空,借着啤酒泡沫的激情,我说:“柯,给古城写首歌吧?”小柯憨憨一笑:“我想,你容我想想……”

返回北京,小柯一直把这件事记挂在心,2021年1月18号,突然有了灵感,从下午1点到晚上11点,词曲、配器、演唱一气呵成。作为华语乐坛顶级音乐人,小柯的创作速度和水准有口皆碑。小柯说:“没想到即墨的历史这么厚、这么久,很震撼,尤其在充斥着速食文化的时代,建设者从一砖一瓦开始还原最初的古城,这种工匠精神和认真态度在当下非常可贵。”

《墨邑姑娘》这首歌把古城比作一个丢失多年的姑娘,一个曾经的老匠人把她从历史尘埃中重新找回。貌似一个简单的爱情故事,而呈现的是整个古城的从“消逝—复活”与恋人的“失去——重现”相对应,在很多音乐人评测里《墨邑姑娘》是一首满分作品。

2021年初,小柯带着团队到古城拍摄《墨邑姑娘》MV,从编剧、导演到主演、编曲、演唱,小柯独立完成,这是他的艺术创作新走向。《墨邑姑娘》由小柯、苏诗丁对唱完成,MV分为长短两个版本,6分钟故事版本其实是一部微电影,用一个传说故事带出了雕塑家老匠人的传奇爱情,其实,这所谓的爱情又可以解读为小柯对即墨古城的一片深情。“用一生为了你,我愿做你的工匠”,传递了小柯对这座古城的钟爱和对新时代建设者的敬意。

去年七月,小柯带着这首歌的MV,在即墨古城举办了首发会,现场小柯也对自己创作《墨邑姑娘》做了解读:“我旁敲侧击问来了关于古城重建的故事,MV里我之所以要演绎一个艺术家,其实暗线里我在契合的是一个建设者和古城的关系,一个艺术家和一个作品的关系,想把一个古老照片上的东西,让它活生生的出现,所以拟人化了。在小柯眼中,古城的建筑如同凝固的音乐,流淌的线条,点与面的表达,不同层次产生韵律之美,恰与音符有着异曲同工之妙。他说:“我曾研究过中国建筑,正因如此,我感觉即墨古城的建筑独具匠心,处处凝聚着匠人智慧。”

《墨邑姑娘》通过描述艺术家与作品的关系,契合建设者与即墨古城的关系,把一个曾经在照片里的老城旧事,“活生生地浮现在身旁”,以此来展示即墨古城的历史之美、建筑之美和人文之美,也把即墨古城的风貌以全新的视角展现给大众。

如今,漫步游走即墨古城,每个角落都可以听到《墨邑姑娘》的歌声,悠扬婉转间,既是在诉说这座古城失而复建的过往,也有历久弥新后对于崭新未来的殷切向往。