

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。

《堂吉珂德》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——《沈凡秀管风琴室内乐音乐会》,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优秀传统文化的同时,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艺术城市的目标任务,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年的发展变迁,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》开启仪式,他是这个项目的全程导师,活动结束后,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接这位著名音乐人,没有寒暄,直接游走,第一个去的地方是古城“学官”。

仰头是雕梁画栋,低首见匾额古钟,学官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,听着脚底蹣音,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分钟故事版本其实就是一部微电影,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。