

青岛之夏

四序迁流，洞察时光
解读文化，品味墨香

青岛市文化和旅游局 协办

责编 马兵 张羽 美编 金琳 审读 王岩 排版 吕雷

■青岛交响乐团演出场景。
王雷 摄

冷门的铜版画创作之于杨媛媛，是青春与梦想的对话——在机械与艺术叠加的不确定中创造自我

□青岛日报/观海新闻记者 李魏 文/图

离开深圳中国·观澜版画原创产业基地回到青岛一年，杨媛媛的铜版画作品《十一支歌谣》日前现身广州高剑父纪念馆举行的一场“时代·争鸣·焕然·艺新”主题的当代名家学术邀请展，让这位青年艺术家趋于平静和稳定的故乡教职生涯再起涟漪。

面对记者的采访之约，杨媛媛有些不知所措，作答时亦简明扼要，一副婉拒的态度，她坦言在那场颇具分量的展览中，唯独她是没有分量的一个，而阴差阳错地，那幅铜版画《十一支歌谣》却成了媒体关注的焦点。

出生于艺术世家，毕业于青岛一中，19岁考入鲁迅美术学院版画系，杨媛媛与艺术的缘分似乎与生俱来，她没有将自己选择艺术专业道路的缘故归结为天赋，或是来自父母子承父业的执念，只是轻描淡写地说，其实还是自己喜欢，不用家长来逼迫，就是单纯的喜欢。毫无意外地，中学时代的她是黑板报创作不容缺席的一员。到上大学时，所选专业也没有悬念，受到身为版画艺术家父亲的影响，一番耳濡目染，自然而然地就选择了版画，尤其最为偏爱冷门的铜版画。

与其他画种相比，铜版画的独特之处在于，它的多重媒介和材质的复合性。制作中，材料、工具、腐蚀液以及油墨、纸张、压板机，这些元素被广泛聚合，贯穿始终。而这种对材料和工具的“迷恋”，也使铜版画具有了与众不同的鲜明个性，它所折射出的美，不论清晰、明朗，还是混沌、凝重，都传达出一种特殊的质感。所以有专家称其是介于“架上艺术”与“行为艺术”之间的特殊的思维模式。对于独特性的追索是杨媛媛偏爱铜版画的主要原因，但还不是全部因素。

制作材料的多元和工序的繁杂也会让铜版画的创作充满悬念，不确定的结果在铜版画中体现得尤为明显。或许正是这种未知感补充了长期以来这个将倔强深藏的青岛姑娘太过确定的人生。在她看来，制版过程中的不确定性，便犹如撕开礼物包装时的期待。或许人生也是如此，她喜欢品尝每一块不确定的人生巧克力时的兴奋和惊喜。在机械与艺术叠加的不确定中，杨媛媛也创造了独特的自我。

2014年，加入意大利一项主要为中国学生提供艺术和音乐类院校学习机会的政府计划——图兰朵计划，杨媛媛心怀艺术梦想开赴意大利罗马。她就读于罗马美术学院版画系，读研三年，她说留学带给她最大的受益是眼界的开阔，她去观赏知名的展览和绘画，自由地尝试不同的艺术方向，比如雕塑、装饰画等，当地风土人情的浸染也让她们的创作题材加入了更多西方神话和动植物元素。

《十一支歌谣》的创作灵感便来源于罗马的留学生活。有一次她正在公园慢跑，早上空气清新，视野开阔，远处树木葱郁，不见人影，忽见不远处树丛间停着许多只鸟，那一刻的画面印象是如此深刻，铜版画的整体构思定格于脑际。经过提炼、树木、飞鸟跃然在目，更有一种别致的插画感和装饰性。对于杨媛媛而言，她所刻画的不仅仅是风景，还有那一刻的心境和情感。

2017年硕士毕业后回到国内，深圳的国家级版画基地——观澜，顺理成章地成为这位年轻版画创作者展开艺术生涯的首选。来自国内外的顶尖艺术家驻留于此，展示与交流。杨媛媛说，这是身为一名艺术家最益于成长的土壤。她始终坚信，从那些顶级艺术家作品汲取的养分最终会转化为个人创作的无形养分，而这也是观澜最富有吸引力的地方。然而，艺术家确定的人生，还是被突如其来的疫情彻底改变了。

回到青岛的杨媛媛现在就职于青岛电影学院，同时也是青岛画院的一名签约艺术家。课余，她会跟随着画院组织的写生团队，回归她曾经熟悉的山海风景中。而她也依然保留着旧有的两个习惯：会为眼前突然迸发的灵感提取关键词，随手记录在手机记事本里；会去书店翻阅购买喜欢的画集、技法书。她透露，书的装帧和颜值往往是她购买的第一标准。最近她刚刚购入了一册日本画集，她喜欢那些源于岩彩的极富装饰感的作品，而这源于中国的传统在青岛更是鲜有人涉及的冷门画种。许久没有接触铜版画创作的杨媛媛正在适应一种全新的生活，而她告诉记者，新生活中一定会有她钟爱的铜版画，因为它曾经代表着青春和梦想，自己总会在人生的旅程中为它找到适宜的栖息地。

有这样一首名为《铜版画》的诗：“我将不再大意，我要尽力雕刻那个初识的古老夏日/深沉而缓慢/刻出一张/繁复精致的铜版/每一刻划痕我都将珍惜。”

我的团长我的团！ 交响乐变酷了

- “新环境”下交响乐团相继破题
- 网红交响乐团如何炼成的？

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

交响乐也能变“网红”

打开“西安交响乐团”在B站的页面，这支交响乐团竟然拥有32.5万粉丝，它在B站上传的作品对年轻人非常有黏性，光是名字就很有吸引力：《菊次郎在西伯利亚的寒冬中瑟瑟发抖》是什么曲子？《倚天屠龙记》片尾曲怎么改编成交响乐了？说唱歌手法老怎么跟交响乐团合作新歌了？而且西安交响乐团的短视频非常有创意，弦乐手打扮成《让子弹飞》里的麻匪演奏四重奏，单人多角色演奏《梁祝》，乐手互换乐器演奏《加勒比海盗》……五六分钟的视频能创下19万到83万的点击量。成立仅仅十年的西安交响乐团在全国乐团里算是小字辈，然而这支乐团去年年底在成都创下了票房奇迹：它的交响乐新年音乐会门票卖到了1080元一张，而且售罄了。乐团品牌总监曹继文坦言：“我们在西安的门票才卖500元。邀请我们去成都的演出公司打广告说‘这是网红乐团’。”确实，这个乐团多个声部乐手拥有大量粉丝，用曹继文的话来说，“我们陕西有句土话‘辣子不跟西瓜比大，比红’，所以我们就当个网红好了。”

网红是怎么炼成的？实际上，普通观众虽然理解不了马勒、德沃夏克，但一直有音乐会消费习惯，比如久石让音乐会、《王者荣耀》主题音乐会等都是常见的爆款，而交响乐团注重自身专业化，恪守艺术品位，对触碰这些流行味道的音乐会非常谨慎。西安交响乐团用专业的交响乐技术和灵活的市场手段解决了这个问题，乐团先通过线上的短视频来吸引流量，再通过线下音乐会聚拢“腰部”观众，“在线上时，就要放下姿态，让观众先走进音乐厅，用艺术告诉他什么是阳春白雪。不能说观众还没有进音乐厅就说‘我们这是阳春白雪’，把他吓跑了，直接劝退了。音乐何须懂，谁都能听懂，听音乐会睡觉怕啥？听音乐睡觉是最舒服的，用这样的方式先把他们吸引进来。”

曹继文总结的交响乐演出推广思路很亲民：“想要卖白菜卖得成功，要把白菜当艺术那么卖。想要把艺术卖得好，要把艺术当白菜那么卖。”西安交响乐团特意成立了“西安爱乐”，这个团主攻那些符合市场口味的音乐作品，位于金字塔顶端的爱乐人可以听专业的高雅音乐，底端不属于交响乐的市场目标，而金字塔腰部就是交响乐要发力争取的、具有欣赏音乐潜质的重点人群，“目前节目分类是四大块：一类是古典高光系列，大家一听耳熟能详的古典高光，这是启蒙。第二部分是动漫音乐，第三个是游戏音乐，第四个是经典流行音乐的改编。这些演出覆盖了中间腰部的观众。”曹继文坦言，市场上有很多不副实际的演出，“打开票务软件的古典音乐板

块，什么‘一步之遥’‘爱乐之城’都是很烂的演出，都是当地请几个学生上台演出，门票卖380、580。与其让他们在市场上捣乱，不如咱们自己踏踏实实做一个这样的团，把它们赶跑。”数据显示，西安交响乐团已经成为最有广告影响力的交响乐团之一，“我给大家透露一个数据，我们乐团在B站上接广告已经接到100万，不是演出，就是接广告，给东芝电视拍广告，给米哈游、别克汽车拍广告，这是因为线上的人气。”

“青鸟”飞来，才俊云集

交响乐传统深厚的上海，从乐团到专业音乐学院不断涌现年轻音乐人才，因而也是交响乐演出创新的核心驱动源之一。著名指挥家余隆2021年发起了“青鸟计划”，从9月份首演以来凭借青春感、去中心化赢得了年轻观众的追捧，得到了上海交响乐团大力支持和推动。在交响乐峰会现场，上海煜鲲文化传播有限公司负责人颜凌云用一句话描述了青鸟计划：它是完全由年轻音乐人主导舞台，自主实施创意、表演、管理，并且成就职业生涯高起点的成长计划。而对于观众来说，青鸟计划的体验非常强烈：所有音乐人都是00后，他们自己规划主题、策划演出曲目，设定演出的氛围，并且自行设定演出票价。“青鸟计划”的演出驻地“TRI第三空间”可以容纳200个座位，而演出方把现场设定为可坐可站的自由模式，让观众欣赏音乐时更轻松，更有互动感。音乐家有时候还要求乐手都佩戴假发，营造百年前的欧洲宫廷风，给观众沉浸式音乐体验。

“青鸟计划”培养出来的交响乐才俊，进一步可以成长为具有全国巡演资质的音乐家，进入下一阶段“极致音乐青年音乐家项目”。上海的“极致音乐”经纪公司帮助青年音乐家开启正式的职业生涯，与“青鸟计划”实现无缝衔接。像大提琴家陈亦柏、小提琴家林瑞洋都受益于这一培养计划。

“青鸟计划”驻地“TRI第三空间”的走红，也是上海演出空间不断拓展的产物。交响乐不一定在音乐厅演出，交响乐不一定坐着听，随着交响乐演出形式的发展，一些约定俗成的规则也在被打破。一场音乐会必须占据整晚吗？杭州爱乐乐团今年暑期推出“轻奢古典·迷你音乐会”，将音乐会时长浓缩成1小时，观众可以选择一晚上一场或两场，如安排两场，演出间隔约1小时，方便观众退场、入场，还满足疫情防控的消杀需要。之前日本有类似的演出设计：一个晚上安排两场交响乐演出，第一场五点半入场，观众可以享受美食，六点半演出至八点结束；九点钟开始第二场。这种演出设计方便了带孩子的乐迷，也让交响乐可以跟餐饮结合，为交响乐扩充演出外延提供了思路。

青交开启城际交流

从交响乐峰会的论坛交流来看，各个城市交响乐团都在抓紧实践各自的运营思路。新兴城市乐团不受已有观念束缚，把线上流量与线下人气打通，修炼成网红乐团；而老牌城市乐团借助学院优势、传统积淀不断锐意图新，抢占人才的高地，打造古典交响乐传统，青交乐季演出多年来影响力辐射至省内多个城市，烟台乐迷长期赴青岛观看乐季演出，足见乐团的艺术功底；其次青交拥有长达十多年的“乐友沙龙”、公益品牌“雅乐惠民”，拥有由核心乐迷、群众乐迷、青少年乐迷组成的深厚观众基础；再次青交拥有多位留学归来的优秀乐手，由首席奏委书到小提琴、大提琴、双簧管、打击乐等声部首席都是具有鲜明艺术风格和外形特色的“明星级”乐手，具有广阔的古典乐造星空间。

在此次交响乐联盟年会上，青交总监张国勇透露，由青交在内的全国23家交响乐团共同委约的交响乐作品《千里江山图》即将于9月中旬在青岛首演。这部作品的命题源自于北宋王希孟所绘的《千里江山图》，此画被誉为宋代青绿山水画的巅峰之作，画中的山水、洞府既是大好河山的体现，也是宋徽宗内心精神世界的呈现。作曲家赵麟的祖父为“长安画派”名家赵望云，他创作的《千里江山》把音乐韵律美与绘画艺术美融为一体。业内人士表示，交响乐委约作品价格近年来飞涨，青交与兄弟乐团共同委约这部交响乐力作，一方面降低了委约成本，另一方面可以打造一部演出场次超百场的交响乐精品，毕竟交响乐精品是靠一个个乐团、一场场演出才能打磨出来的，而原创作品演出已经成为考量乐团艺术水准的重要指标。

刚刚过去的七月份，青交造访了宁波，在宁波大剧院上演两场《文都之约·滨海交响·中西合璧》交响音乐会。首场音乐会由青交主打，演奏了赵季平《第二琵琶协奏曲》、里姆斯基·柯萨科夫《天方夜谭》等名作；第二场由宁波交响乐团主打，青交部分乐手加入乐池，演奏了柴可夫斯基《曼弗雷德交响曲》等作品，当地反响良好。青岛、宁波同为“东亚文化之都”，青岛交响乐团与宁波交响乐团约定互相访问交流，青交在宁波连续演出两场“中西合璧”系列音乐会之后，宁波交响乐团将于年底回访青岛，带来代表宁波艺术水准的交响乐作品。宁波交响乐团团长董铭在论坛现场表示：“我们欣赏青交的演出，青交也欣赏我们团的演出，其实两个团的交流最受惠的还是宁波的观众。”网潜潜的优质乐手、高水准的委约作品、高频次的城市乐团交流，三个层面的合力作用使得青交从乐手到乐团不断提升，在更大的平台上展示青岛的城市文化形象，完美呈现“音乐之岛”的魅力。

■8月9日，中国乐团艺术管理论坛在青岛举行。
王雷 摄