

责编 马兵 李魏 美编 李晓萌 审读 李斌 排版 吕雪

艺术青岛

YISHU QINGDAO

青岛市文化和旅游局 协办

■青交艺术总监
张国勇对新乐季演出
复苏信心满满。
王雷 摄

■青交演出现场。王雷 摄

王雷 摄

居高声自远,聆听

揭秘2023新乐季看亮点爆点 中外名家助力青交“补短锻长”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

“三年了,青交终于要印刷乐季演出手册了。”3月11日,青岛交响乐团2023音乐季开幕音乐会即将在青岛市人民会堂举行,这意味着一个整装待发的青交即将带着全阵容、全演出季、全线下演出的仪式感归来。三年来,青交成功引入了海外音乐人才、成为中国音协交响乐团联盟创始成员、主办中国音协交响乐团联盟年度会议、联合委约并演绎了《千里江山》等交响乐佳作,成绩斐然。居高声自远,此刻的青交从指挥到乐手都斗志昂扬,以饱满的精神迎接一个充实且有挑战性的乐季。

对于全国交响乐团来说,2023乐季非常热烈也非常“残酷”。随着演艺市场重回正轨,国内外名团、名演奏家相继涌入,城市交响乐团面临“一高一低”考验:所谓“高”,在海外高端交响乐演出、高端演奏家进入的情况下,如何保证自己的演出市场份额?所谓“低”,在新娱乐方式、网红式音乐会冲击下,如何持续吸引年轻乐迷关注?3月2日,青交在2023乐季发布会上披露了全年演出计划,这份充满看点、亮点、爆点的乐季手册,展现了乐团“补短锻长”、力争上游的艺术决心。交响乐团是一个城市艺术向心力的渊薮;聆听新乐季的第一个音符,也是乐迷对城市乐团最好的支持。

为新乐季“划重点”

3月11日的新乐季首演,可谓青交艺术特质的集中体现,也体现了张国勇总监的精心策划。主打曲目为普罗科菲耶夫两部力作《D大调第一小提琴协奏曲》、《第五交响曲》,也是青交擅长演绎的俄罗斯学派作品;小提琴独奏宁峰2005年在青岛国际小提琴大赛上获得“中国作品奖”,也是国内四位“帕格尼尼金奖”小提琴家之一,与青岛渊源深厚。执棒本场演出的新加坡籍华人指挥家洪毅全曾获贝桑松大奖、格莱美提名,也是近年来备受业界瞩目的指挥名家。名家、名琴、名曲,青交乐季开幕音乐会可谓声声夺人。

纵览2023乐季,三大系列“纪念拉赫玛尼诺夫诞辰150周年”“纪念勃拉姆斯诞辰190周年”“德奥、美国、俄罗斯风情”构建了青交的乐季龙骨,谭盾音乐周、李心草“德奥风情”等名家专场堪称爆款,而“歌剧之夜”更是青交探索歌剧演出市场的亮点演出。张国勇表示,“演出季排期敲定之后,大家对青交有更大的关注,知道乐团要演什么,同时也注意到在演出季里面请了宁峰、孙颖迪等很多名家,还有很多外国音乐家助阵,国际化城市一定要与国际化的音乐接轨。3月21日,李心草带着弦乐四重奏来青岛演奏斯波尔《弦乐四重奏协奏曲》、

布鲁克纳《零号交响曲》,这场演出非常重要,放到了星期二是不得已而为之,也是青交第一次把乐季音乐会放到了周二。李心草和青岛很有感情,他太忙了,但不想放弃此次合作。我们觉得李心草是非常优秀的指挥家,希望有这个交流学习的机会,这场周二之约也是蛮特殊的。”

补短锻长,凸显特色

自2005年重组以来,青交的一路成长也寄托着乐迷的期望,逐渐成为青岛城市文化里最具辨识度的符号之一。疫情之后,青交对新乐季充满期待。张国勇表示:“最近我在全国各个城市走,感觉交响乐界看到了光明,有一种‘报复性’的反弹,更确切地说,乐团压抑了很久,上台的表现非常积极,青交也不例外,大家跃跃欲试,想登台表演,与观众面对面地交流。”

2021乐季,青交在深圳滨海演艺中心演出了大型交响合唱作品《琴岛畅想》,获得了乐评人的高度评价。张国勇表示,这部作品经过打磨后将在2023乐季与观众见面,“在这部作品里,乐迷能听到青岛的山、水,还有青岛的酒。作曲家把青岛的啤酒篇章写成诙谐曲,有气氛,有意思。”《琴岛畅想》需要交响乐团与合唱团密切合作,气魄宏大,难度颇高,“我一直说交响乐是舶来品,是国外音乐艺术的表现手段,而我们国内乐团学习的目的是用更丰富的

手段来表现。《琴岛畅想》反映了我们对自己文化的自信和重视,也是要让青岛乐迷听到我们自己的音乐,耳熟能详,感受青岛味道。”

与西洋经典歌剧的合作是青交的短板。2023乐季,青交将邀请著名指挥家吕嘉执棒,推出包含歌剧序曲、间奏曲、咏叹调、重唱等内容的《歌剧之夜》音乐会,这也是青交补短锻长的重要内容。“一个乐团的发展,除了曲目量的积累还要有质的提升。青交为什么要演歌剧?因为好的交响乐团会在歌剧演绎中得到很多锻炼,丰富音乐内容。我们今年有交响乐合唱,有歌剧演出,整个乐季非常丰富。从质和量的角度来说,全国各个城市对城市交响乐团的要求都有了巨大的变化,因而城市乐团需要更多的资金扶持,青交作为文化品牌不能落后于全国水平。”

品牌创新,艺术创新

城市乐团寄托着乐迷的骄傲,从维也纳爱乐、柏林爱乐到纽约爱乐都有自己独到的声音,或者是辉煌磅礴、与众不同的铜管,或者是整齐划一、曲折入微的弦乐。青交近年来引入了多位海外归来的优秀演奏家,从演奏风格的国际化到演奏水准的提升都非常显著。青交首席姜宛书注重“现代感”:“同样的经典作品,乐团时隔多年再次演绎,观众的口味也发生变

化,需要乐团为乐迷阐释‘什么是现代的理解力’。年轻观众不会一直拘泥于过去的演绎方式,国内优秀指挥家、音乐家一直在追求新的理解,毕竟音乐是活的。”从青交近年来的演出可以看到,乐团从指法、弓法到音色、断句处理乃至整个作品的完成度、熟练度都在逐步提升。年轻演奏家们引人的新时代艺术领悟,也是青交近年来艺术水准提升的来源。

青交近年来除了专业厚重的乐季演出、深入基层的室内乐演出之外,还不断开掘新的品牌之路,结合欧美正规乐团的发展规律和国内顶流乐团的城市推广经验,推出了全新的“打开音乐之门”系列。首季“打开音乐之门”推出了打击乐、管乐、弦乐专场,将普及高雅音乐、提升乐迷层次、加深亲子关爱、惠及青岛市民的多重目标结合,成果斐然,第二季演出也在有序策划中。针对市场上以网红作品招徕观众的商业演出,张国勇认为青交仍然需要坚持艺术定位,“随着媒体越来越丰富,交响乐的‘变’是一定的,但是怎么‘变’,‘变’的快慢等取决于地域文化的异同,取决于不同乐团。我不主张哗众取宠,一味追求网络效应、点击率。所有的‘变’都是为了推广普及交响乐,提升城市文化,提升乐迷水准。”在“变”里追寻不变的艺术真谛,在“不变”的艺术追求里实现品牌创新,青交2023年乐季能量满满,冲劲十足。

青交之声

姜宛书: 寻找更深的音乐契合

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

自2019年担任青交首席以来,姜宛书与年轻的演奏家逐渐把新的艺术理念融入乐团,让乐迷感受到新生代音乐人的艺术特质。展望2023乐季,姜宛书认为这是一连串充满艺术火花的音乐盛会,“像是今年有多场拉赫玛尼诺夫作品专场,除了‘拉二’‘拉三’两部比较常演出的经典之外,乐季还安排了大师不常见的钢琴协奏曲,像是《帕格尼尼主题狂想曲》等有难度的作品也邀请了优秀的钢琴家来演绎。另一位大师勃拉姆斯创作了很多优秀的协奏曲、交响曲,我们也将一一呈现。乐季里还有很多法德奥作品和意大利歌剧,都值得乐迷关注。”

在全国交响乐团的年轻化、国际化大潮里,青交也在年轻血液注入下展现了不一样的视角、不一样的活力。“我们乐团正在按照很好的速率成长,大家的磨合更加默契,工作效率增长了很多,观众可以看到我们新的势头、新的斗志。”青交经过十多年的发展,累积了数量众多的会员,“打开音乐之门”系列音乐会也是对这些忠实乐迷的回馈。

姜宛书表示,“‘打开音乐之门’第一季主要按照声部介绍乐团,之后的第二季我们会逐步扩大影响力,吸引更多层次的观众。第二季的演出比第一季更加深入,让大家感受重奏和乐团声部之间的合作,比如我们的管乐和弦乐如何穿插,如何一层层铺垫构建。我们希望用接地气的曲目惠及观众,让乐迷深入感受交响乐的架构和魅力。”

范国强:文质跨界 书风跨界

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

范国强从艺的40多年里,个人命运几乎与改革开放以来青岛乘风破浪、蓬勃发展的文化脉络丝丝入扣。他的每一个段落,如同一段段诗意的梦,斑斓的书风里,有着扎实厚重的青岛地域基因,也有着澎湃开阔的国际视野。

城市书法力量的探源者

生于1960年的范国强,有着高大挺拔的身姿。他的父母是建国前老干部,邻居们有不少是学识素养优渥的文化人。耳濡目染让这个看似顽劣的少年自小浸润了一种很难得的优雅古风,很早就对书法、绘画和收藏产生了浓厚的“眼缘”。尽管这些兴趣在那个年代,难免有点格格不入的“出圈”。但一路“跨界”的范国强,在很多人眼里活得“高级”,特别好玩、特别有趣、特别博学、特别侠义,甚至特别会搞事情。

早年,范国强拜青岛章草名家刘诗谱为师,并痴迷于碑学研究。这个老师不仅给予了他专业创作上的引导,而且在冥冥之中又引领他走进了另一个博大的艺术领域——刘诗谱的祖父是清代学部侍郎刘廷琛,他与康有为是曾经的同僚,因此家里藏有“康圣人”的真迹。“第一次在刘老师家见到康有为的墨迹时,简直是惊为天人。那是一副由于特殊历史背景被裁去上款的对联,康有为雄肆超拔的气势深深地吸引着我,震撼着我!”过去40多年了,范国强依旧记得第一次见到“康体”时的激动与难

忘,“康有为书法开张纵横,逸气淋漓,却柔和圆润。我见到的是他晚年的作品,大气浑厚却又不失飞逸。”范国强说,由于长期研究康有为,他的章草创作融入了“康体”的一些用笔特征。种种机缘之下,范国强从此走上了康书研究的道路。多年后,康有为的后人都充满深情地认为范国强是康有为的再传弟子,这也可以说是情之所至了。

由《急就章》《出师颂》入手,上窥两汉简牍、下涉历代名家。多年的心无旁骛让范国强能够入古而出新,各种古人法帖信手拈来,楷、行、草、隶、篆无不心往笔至,独具目面的当推章草。他的章草书,不乖古法,自立一格。著名书法家刘正成认为:“在中国当代众多力主创新的书中,范国强是一位比较容易辨识的书法家,他独具风格样式的作品,尤其是他的得意之作,往往令人惊叹和赞服。”作为当代章草书体的代表书法家,他在国内外具有广泛影响,被收入《中国书法·百年章草》专题。

俗话说,书画同源。多年的书法修养,让范国强的绘画仿佛有信手拈来之功,别有一番逸趣。他擅于绘兰竹,与书法创作有异曲同工之妙。2018年,他的书法作品与张海、苏士澍、陈振濂、陈洪武、顾亚龙等名家创作的书法作品一起为上合中心主会场中央大厅增姿添彩,他的兰花《王者之香》也悬于上合峰会国家领导人接见重要外宾的场所,显示不同凡响的君子之风。

精于书风深刻,力透纸背。范国强在书法学术

上亦有自成面貌的成就。他的《论史游章草急就章之真实性》《康有为室名别号印章署款考略》等入选全国书学讨论会并获奖,同时他又是国内研究康有为书法的顶尖专家,积数年之功的学术专著《尊碑:康有为书法研究》被誉为当代书法研究的重大突破,是研究康有为书法的必读之书。

多年醉心书法事业,范国强始终不忘为青岛书法教育力量尽绵薄之力。早在上世纪90年代中期,他就组建了青岛中国书法进修学院,云集了沈鹏、刘炳森、刘正成、刘艺、张海、朱关田、聂成文、何应辉、王墉、孙伯翔、王冬龄、孙晓云等数十位当代著名书法家在该院授课,为当代书坛培养了大批优秀人才。这些名家之光彩堪称云蒸霞蔚,对青岛书法视野的拓展功不可没。

从一名青涩的书法爱好者到青岛市书法家协会主席,范国强走了近40年,是实至名归亦是厚积薄发。在他任职期间,提出了“山海情深”的青岛本土文化品牌和“雄强、苍深、开放、包容”的“地域书风”,彰显了独特的城市美学魅力。

“风”从海上来

去年刚卸任青岛书法家协会主席一职的范国强,以“书风致远,墨卷至恒”的艺术拓展力和国际化文化视野,创新书法创作和学术叙事的边界,并在近日迎来了他学术研究的另一个高光时刻:由他的学术专著《尊碑:康有为书法研究》译成的日文版

《康有为碑学研究》,在日本美术新闻社出版发行,得到日本书法学术界的高度评价。

其实,范国强算是当代中国书法界真正走向世界的第一批人物之一。早在1998年,他就随中国书协书法代表团出访欧洲,参加巴黎、中国现代书法大展。他也是最早在青岛开展高水准书法国际文化交流的专业人士。2002年和2003年,范国强分别在法国斯特拉斯堡和布鲁斯举办个人书画展,西方艺术家认为这既是真正中国经典的艺术,同时又有新的内容和形式。

他数十年积累丰厚的学术资源,推出青岛国际书法双年暨康有为国际书法研习会。范国强认为,青岛有琅琊刻石,有三里河文化、大汶口文化,还有胶州的高凤翰。以康有为为代表的书法名家和文化名人,以新的思想审视传统的中国书法艺术。在青岛建置一百多年里,对于近当代青岛书法史的影响是深刻而久远的。

“康有为1923年起寓居青岛,给青岛留下了‘红瓦绿树,碧海蓝天,不寒不暑,可舟可车,中国第一’的大美之誉。算起来,今年正好是他与青岛结缘一百年的大日子。”范国强认为,青岛是历史文化名城,康有为这样的历史名人于这座城市而言,是一个浓墨重彩的符号。“风从海上来”,一座城市的国际化姿态要具备宏大的视野,也要挖掘历史深处的文化魅力,让青岛的面貌有中外相间的深度,亦有温文尔雅的温度。

中共青岛市委宣传部
青岛日报社 合办

天下
青岛人
QINGDAO PEOPLE
IN THE WORLD

70

范国强在创作

范国强在创作