

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

责编 张华 李魏 美编 郑燕 审读 王忠良 排版 林艳

不跨界,无未来。艺术行业的融合正在成为一种崭新的文化方式,更成为一种势不可挡的未来

在如是书店内,餐饮已经成为不可或缺的业态。

跨界 新尝试

青岛日报/观海新闻记者 崔燕

让新的趣味 跳脱界限

青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

艺术跨界： 1+1>2 的示范效应

近日,由瑞幸咖啡与茅台酒联名推出的酱香拿铁,一经推出立刻刷屏,并成为了热门话题。一个是快速崛起的咖啡连锁品牌,一个是誉满全球的白酒巨头,看似风马牛不相及的两个品牌,如今却展开了一场跨越行业的奇妙交融。

所谓“跨界”,主要有两个层面的含义:一是形式或者说手段的跨界;二是观念或者说内容的跨界。实际上,不仅仅是这种快消产业,艺术行业的融合正在成为一种崭新的文化方式,更成为一种势不可挡的未来。

著名诗人欧阳江河,著名青年钢琴家、诗人罗维,青岛耶胡迪梅因纽因学校钢琴教授许飞,高音歌唱家孙道东……这些饮誉乐坛、文坛的著名人士与海内外学子同聚,会碰撞出怎样的艺术火花?

上周六,海韵文化中心音乐厅推出的“卡萨帝·海内外学子大师对话音乐会”给出了它的答案。

“不管艺术趋势如何变化,内容的含金量永远是最有价值的。”市南区文联党组书记、常务副主席冯晓松是这一跨界活动的主导者,“通过跨界给艺术注入增值的效果,是最需探索的方式。欧阳江河被国际诗歌界誉为‘最好的中国诗人’。罗维曾获得波兰肖邦第十一届青少年国际钢琴比赛第一名和第二届中国青少年国际钢琴比赛第一名,是郎朗、王羽佳、孙培基、刘世骏、牛锡珠、杨乃瑞等本土资深艺术家和社会艺术团体的代表济济一堂,与苏兆洪展开了一场热气腾腾的对话交流。画家与嘉宾对谈,钢琴演奏、京剧清唱和旗袍走秀穿插其间。作家、艺术评论家宋文华认为,这是一个很惊喜、很惊艳的跨界画展,具有高层建筑的示范意义。虽然参与这个画展的人士并不年轻也非网红,但是,一点不影响他们打出一个顺应时代的‘样板’。”

去年,欧阳江河曾来青岛参与过诗歌节的活动,此次再来青岛又多了一份感触。“这是一座有艺术情怀和艺术底蕴的城市,无论是诗歌节,还是这个秋天的跨界音乐诗歌分享活动,都是领风气和时代之先。这是一个有情有义,也有才有貌的城市。我爱青岛。”欧阳江河用诗话的语言表达了他对青岛的肯定与心仪。

就在在这个活动举办的再上周,同样是在这个音乐厅,岛城著名画家苏兆洪的《穿越东西,山水魅力——水墨作品展》也是一场艺术跨界的试水和雅集。记者在现场看到,当日的来宾和观众人头攒动,用“爆棚”来形容毫不为过。画展俨然是一次地域艺术的人文分享会,邱振良、孙培基、刘世骏、牛锡珠、杨乃瑞等本土资深艺术家和社会艺术团体的代表济济一堂,与苏兆洪展开了一场热气腾腾的对话交流。画家与嘉宾对谈,钢琴演奏、京剧清唱和旗袍走秀穿插其间。作家、艺术评论家宋文华认为,这是一个很惊喜、很惊艳的跨界画展,具有高层建筑的示范意义。虽然参与这个画展的人士并不年轻也非网红,但是,一点不影响他们打出一个顺应时代的‘样板’。”

“这种1+1>2的新模式,给我们这些做艺术行业的人,打开了斑斓的窗户。”青岛市音乐家协会常务副主席、海韵艺术中心总经理莫夕元在青岛艺术界浸淫多年,她表达了参与跨界艺术活动的兴奋,“艺术无国界、艺术可跨界,新的模式正在开拓新的平台。”

书店跨界： 新书店与老街里的内外契合

上街区·如是店是一家新开的书店,位于中山路三角地,总建筑面积约2200平方米。

与全国的城市级书店异曲同工,上街区·如是店的功能“明细”甚是多。在这里,除了图书阅读区、少儿阅览区等一般书店常见的区域设置,还有新潮时尚的数字化阅读区,品类繁多的青岛本土文创区、文化休闲区、艺术展览空

间、直播间以及餐饮配套区域。

有意思的是,书店打造了博物馆、阅览室、学习屋、数字体验的沉浸式文化空间。比如,中山路曾是青岛书店最集中的区域,他们专门建立了包含青岛书店及荒岛书店历史沉浸展及成文堂、嘉护书店、文化书局、山东书店等64家青岛老书店的历史展陈和青岛影像资料互动档案室,将现有书香青岛展览进一步优化展陈作为固定展呈现。影像资料互动档案室提供打印服务,包含1891年到1949年期间的4万张照片、500余张地图和70余张全景照片。这种新颖的“讲故事”方式,可以让游客和市民通过跨界而鲜活的感觉,一站式体验与历史、人文、艺术有关的青岛文化脉动,让城市更新有味道、有未来。

而在青岛本土文创区,文创产品共计21个大类,总数约8800件,多数为青岛元素和青岛品牌的产品。这么多的本土周边文创集合,形成了阅读、文创的联动、聚合、传播的新模式。

对于文创,如是书店创始人郝照明有着自己的“野心”和情怀。“文创是城市更新与文旅融合的重要配套,也是一座艺术城市的标签。”他希望通过书店这个文创基地,可以形成文创才智的集群,为青岛文创产业发展提供人才储备。

除了做整合艺术资源的文创先锋,如是书店进驻附着浓郁情感归属的老街里,其场景繁荣与文化引领,具有“内涵市民,外宣城市”的吉祥寓意。

上街区·如是店专门设置艺术空间,展览场次稠密,推出书画、摄影、雕塑、非遗文化等艺术展览活动。“展览活动只是如是书店的主打版块之一,多元的艺术空间和跨界融合文化模式,为老街区 and 青岛本土提供了一种新鲜的、欣喜的,代入城市文化的生活模式。”郝照明说。

阅读从书里到书外。可以看出,如是书店既是书店,又好像不是书店。上街区·如是书店可以说打造了一个艺术和文化的跨界空间,通过场景规划、灯光调整、局部美化、创意产品、文艺展陈、软装点缀、多媒体辅助等多种手段和措施,将书店打造成中山路临街时尚文化打卡点。实现空间动线上美学呼应、层层递进、峰回路转的效果,形成最美书店的网红标签。

“这是一个寻常意义的书店,更是一个回归本土、瞭望未来的窗口和入口。”书店的常客有着这样的认知和建议,书店是引流的文化路径。比如,建设本地市民文化生活方式的入口,使其成为青岛人喜爱的文化空间和城市客厅,形成本地文化休闲、消费聚集地和文化秀场;建设外地游客目的地入口,形成“来找桥必来书店”的口碑,街区各业态、各商家多元共赢;通过直播流量入口,做好书店线上流量展示,展示城市文化力量。

美术馆跨界： 老建筑新空间的艺术畅想

8月初的仲夏夜,青岛市美术馆的红墙院内响起阵阵的鼓声:“红墙音乐季”户外演出正式拉开帷幕。中央音乐学院青年教师尹飞带领他的团队为观众送上了一份美妙的鼓乐大礼。夜空下的美术馆大院内,音乐和建筑艺术互动中,探索着跨界融合和多元时尚,为观众提供更加多样的观感体验。艺术家们和游客、市民一起拥抱音符的乐动,感受艺术城市的魅力。

青岛美术馆位于青岛大学路和鱼山路交界的著名网红墙内,也是外地游客到青岛的打卡地。美术馆内的夜场音乐会吸引了不少游客。上海来青岛旅游的吴女士表示,青岛美术馆的老建筑很美很震撼,在这个院落举办的高端音乐会更是令人心旷神怡。“简直是最陶醉的仲夏夜。”这种形式在见多识广的上海游客看来,也颇为新奇和喜悦,这种融合建筑艺术、音乐艺术的美学享受,是到青岛旅游的超值体验。

美术馆的音乐会都是免费的公益活动,美术馆的官方预约消息一出,基本上一小时就被约满。今年,青岛美术馆的“乐动红墙”暑期音乐会于8月4日傍晚开启,美国伊斯曼音乐学院钢琴演奏与文学博士、青岛大学音乐学院钢琴系教师刘逸琳奏响《诗人的话》。闭馆后的美术馆罗马厅,在夕阳西下尽显老建筑的华美与磅礴。这个有着美丽穹顶且具备天然混响的美术展厅,同时兼有专业的演奏厅的面貌,令观众享受到特别的视听盛宴。

“观众满座,一个多小时的演奏,没有一个人提前离场。”青岛市美术馆副馆长叶蓉介绍,8月5日,著名青年古筝演奏家、中央音乐学院青年教师王茜以及她的箏乐团,又用古筝和打击乐的婉转铿锵、跌宕起伏给了现场观众“震撼第二弹”。

“乐动红墙”暑期音乐季的收官之作,是由任教山东艺术学院的邢伯南、徐小迪、周扬带来的一场单簧管、竖琴、大提琴的音乐会。四场音乐会邀请的青年演奏家与青岛渊源深厚,大多有留学经历,都是青年演奏家和高校专业教师。“他们的经历和演奏,能够很好地展示青岛作为‘音乐之岛’的人才实力。”叶蓉说,这几位演奏家是从报名的十余位演奏家中脱颖而出的。

作为青岛展览高地和艺术窗口,青岛美术馆从去年夏天就开始尝试突破传统展览的常规壁垒,通过“春之声·儿童诗歌朗诵会”“乐动红墙·暑期音乐季”“绘·聚金秋·青美零距离”“冬享·青美·调”四个主题鲜明的活动,实现了美展与音乐、与朗诵的跨界交融,让老百姓“走得进来,传得出去”,既有“流”量又有“留”量,充分发挥了美术馆的公共文化服务职能。

不是美术馆的美术馆,打开的是一个既可仰望星空又能脚踏实地,令大众耳目一新的艺术空间。青岛市美术馆馆长迟涛表示,作为公共艺术空间,青岛市美术馆致力于深入探索美术馆与各类艺术跨界融合的可能性,正在升级为岛城的艺术聚集群落,音乐会是其中的重要尝试。

创新探索传统文化的现代表达,跨界演绎让这个老建筑有了更值得回味与品味的艺术灵魂。未来,艺术的互动与跨界将是美术馆的常态,岛城市民将在这里感受到艺术的魅力,体验到公共文化服务体系的完美升级。

“今年的跨年夜,我们将在美术馆的罗马大厅上演一台以现代诗歌为主体的诗歌话剧。”迟涛对该剧的上演充满信心,该剧集结了文学、戏剧、历史、语言等多领域的艺术在场。这场在美术馆的艺术跨年夜将突破传统诗歌朗诵会的形式,在吟诵、朗诵的基础上,以当代诗歌为主体,呈现出一台音、诗、画、剧共融的跨界艺术盛宴。“诗歌跃然美术馆的舞台上,通过戏剧的感染力,引领观众探索崭新的艺术形式,用诗意的体验迎接新年。”

如是书店里的展览厅。

市美术馆里的“跨界”演出突破常规展览的壁垒。

本版摄影 王雷