

薛晓论:哲思汇入鼓声

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉



■薛晓论

人物简介:资深音乐人,曾获意大利国际打击乐大赛(ITALY Percussive Arts Society)爵士鼓职业成人组冠军,现任教于南京艺术学院。

当下的中国音乐产业领域,爵士乐崛起势头强劲。年轻乐迷不仅通过爵士音乐节、爵士吧演出接触风格多变的爵士乐,还能通过《爆裂鼓手》《爱乐之城》等电影作品感受爵士艺术家的不同侧面。青岛籍爵士鼓演奏家薛晓论活跃在爵士乐领域,他是至今唯一一位在国际打击乐大赛(意大利国际打击乐大赛 ITALY Percussive Arts Society)爵士鼓职业成人组拿冠军的中国籍鼓手。现在,他任教于南京艺术学院,在教育与实践两条赛道推广音乐文化。

薛晓论亲历了爵士乐近年来的发展历程。“大家慢慢发现了自己的精神需求,爵士乐的文化认可度也越来越高。爵士乐的融入方式不是正襟危坐,它可以跟时尚文化、剧场文化、视觉文化等多维度交融。”薛晓论表示,“爵士乐的‘身份’比较多也比较灵活,大众遇见爵士乐的机会越来越多,社会整体的爵士乐氛围自然也随之升温。”

爵士鼓,亦狂放亦细腻

作为资深音乐人,薛晓论游走于爵士、流行音乐之间,既是专业的爵士鼓手,也参与音乐综艺的录制,在业内颇具影响力。“爵士鼓是一个乐器,爵士乐是一种音乐风格,但爵士鼓不是只用来演奏爵士乐的。”薛晓论强调说。

初接触爵士乐的乐迷容易发现,这种音乐风格多元,感染力强,并有很强演奏成分。演奏家从爵士乐的标准曲库里选择作品,辅以即兴成分,成就了充满现场灵感的爵士乐艺术。“爵士乐最重要的是即兴,而爵士乐的编曲方式留给演奏者充足的空间。传统认为,即兴是属于爵士乐的一大特征,但我觉得即兴是所有东西的特征——比如,我去参加演唱会、音乐节等演出,谱子上面可能都没有明确注明鼓的节奏,我就根据和声的进行、歌手的情绪以及其他乐手的演奏来配合,这也是即兴。”薛晓论非常享受乐队演出的即兴,“当其他乐器演奏有什么不一样的喜好时,我们的演奏就会随之改变,甚至演出环境给出不一样反馈时,我们也会即兴发挥。即兴会给演奏家专门的空间,大家在一定规则和框架内做即兴演出。”

不少影迷通过《爆裂鼓手》了解爵士鼓手的工作:极致地追求速度、在暴击中释放激情,片尾,年轻鼓手脱胎换骨,通过酣畅淋漓的炫技演奏赢得了荣誉。在薛晓论看来,对爵士鼓的理解不止是速度,也不止限于酷的层面,“我上大学时觉得酷一定是Bebop和Hard Bop(咆勃乐),那种速度、情绪、状态都往前顶得很满的状态,就像是《爆裂鼓手》里的大乐队。到了某一年在上海演出时,我突然发觉,鼓刷这个东西有非常内敛的酷,比外向的酷还要有冲击力。我就喜欢那种一直延续的声音在里面铺垫,持续营造节奏感。”爵士乐以其具有控制力的美感折服了乐迷,“所谓的酷,‘迷狂’叫酷,‘节制’也叫酷,激情叫酷,细腻也叫酷,深刻的理解力可以抓到非常多的东西。酷是一个灵活的、没法用数据量化的东西。”

大氛围,当城市拥抱爵士

薛晓论自幼习武,12岁受伤后开始跟着岛城著名音乐人张乐群学习打击乐,考入上海音乐学院后专攻爵士乐。亲历现代音乐的持续发展,薛晓论体验到了爵士乐的“升温”:“像是刘元老师在北京,JZMusic创始人任宇清在上海各自做了几十年的爵士乐推广工作。去年11月,我去上海参加‘爵士上海’20年演出,老一辈音乐人用多少年培养艺术土壤,才有了当下的状态。”薛晓论也注意到青岛爵士乐的“起势”,“从2010年代开始,邢晓光、张隽豪等音乐人开始组建爵士爱好者群体,为青岛爵士乐作出很大的贡献。”

建立爵士乐的大氛围,对于城市音乐文化的培育非常重要。青岛爵士音乐节已经举办了三届,初步培养了一批爵士乐爱好者。薛晓论表示:“爵士乐需要慢慢培养氛围。当下,年轻人接触的音乐很多,每个类型都接触才会有对比。我们可以设立爵士音乐角、音乐课程等,让乐迷接触到爵士吧、爵士音乐节。”

穿梭于爵士乐、流行乐和课堂之间,薛晓论将音乐与哲学、城市文化进行多重结合。在他看来,多元体验才是建立评判的基础,“一个人只会爵士乐,很难把音乐做好。好比说一个食客只品尝一个菜系,很难称为美食家。尝试做过不同的音乐之后,才有机会对对各种意见、各种选择,拓展音乐创作的空间。前几年,有人问我‘你只会爵士乐?’我回答:‘我连爵士乐都不会’——爵士乐几百年的积淀,我怎么敢说‘会’?只能说我每天接触,但每样都还在学习的过程中。”

非遗“好戏”的“新春季”

□青岛日报/观海新闻记者 马晓婷



■2025山东省“海洋大集”新春季在青岛启动。

非遗展演促传承

非遗展演是文化传承的重要手段之一。通过创新开展的展演活动,非物质文化遗产得以在公众面前展示,公众对传统文化有了详细了解,从而形成对非遗保护传承的有力推动。新春季活动期间,非遗“好戏连台”如“繁花”绽放,既接地气,又有新意。

借助“海洋大集”,呈现非遗文化长卷。自1月7日2025山东省“海洋大集”新春季在青岛启动以来,各具特色的非遗文化大集成为“海洋大集”上的一大亮点。城阳大集上,吹糖人、画糖画、做糖球等非遗展示尤其热门,成为新春生活的真实写照。精彩热闹的早船秧歌巡街表演,主要庆祝渔船满载而归,是人们欣喜之余表达情感的一种方式,寓意四方平安、四季如意,是展示地方文化的重要形式,所到之处洋溢着节日氛围。西海岸新区泊里大集上,红席、麦草画、钩编等“宝藏”非遗手造成为大集上的主角,展现出鲜明的地方文化特色。

在青岛的景区街区,非遗展示展演吸引着游人的目光。步入崂山风景区大河东游客中心,这里的一楼大厅正在举办“见识崂山·造物雅集”非遗文创展览。本次“造物雅集”精选了一系列蕴藏崂山文化内涵,展示崂山文化风韵、融合现代审美与实用功能的博物馆文创和非遗手造作品,共计30余件套,将一直持续至2月14日,为游客送上新春的文化祝福。

举办非遗节庆活动,更好提升城市文化品质。1月9日上午,“古韵新艺·点亮生活”2025年李沧区非遗主题作品展暨新春非遗购物展销活动在李沧区文化馆启幕。全形拓之精巧、熏画之隽永、大漆之瑰丽、剪纸之灵动……近百件(幅)非遗瑰宝引领观众穿梭时光长廊,感受技艺之精美。非遗购物展销区,琳琅满目的传统手工艺品和特色美食,绽放着匠人的智慧与岁月的韵味。这场文化馆里的非遗之旅,将持续到2月12日。

非遗为线,牵绊古今。截至目前,青岛拥有各级非遗项目926项,其中国家级16项,省级85项,市级207项。持续推动非遗融入现代生活,不仅在春节,一年来,市文化和旅游局还组织开展了一系列“非遗在景区”展演展示活动,中山公园、奥帆中心、崂山风景区、大鲍岛休闲街区等纷纷组织开展非遗购物节、非遗市



■“海洋大集”上的非遗文创产品。

专家学者之我见

春节作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和价值观念,是非遗传承的重要载体。新时代背景下,过好一个以非遗为主题的新年,不仅是对传统文化的致敬,更是文化自信的彰显。

要注重非遗在生活中的呈现,将非遗元素融入新年的庆祝活动中,让年轻一代感受到根脉相连的力量。如除尘布新时,可以尝试用传统方法打扫房屋,不仅是对家居环境的净化,更是对心灵的洗礼。

在社区里,可以组织非遗展览和体验活动,如剪纸、年画、泥塑、面塑、糖画等,让家家户户拿出自己的手艺,在参与中感受非遗的魅力。这样的活动不仅能够增进邻里之间的感情,还能让非遗在社区中生根发

芽,焕发新的生机。

在家庭中,更是可以几代同堂,共同动手制作传统年货,如包饺子、炸麻花、蒸年糕等。在传承习俗、呈现手艺的过程中,增进家庭成员之间的情感交流,让新年充满欢声笑语。多些面对面拜年祝福活动,传递春节这项非遗中的祝福和美好寓意,让新的一年充满希望。

此外,积极利用社交媒体、网络直播等多元传播手段,将自己的非遗过年方式更广泛传播,让更多人了解和关注非遗,提升中华文化的国际影响力。

新的一年,让我们以非遗为纽带,共同书写非遗文化流光溢彩的新篇章。

非遗共享润人心

作为“非遗在社区”全国试点城市,青岛的这项工作正在深度推进。春节前后,各具特色的群众非遗活动为市民参与提供了展示舞台,也吸引着更多人加入到非遗传承保护中。

1月15日至1月17日,以“坚守传统特色,焕发时代活力”为主题的2025年传统胶州秧歌冬训火热开展。为加强国家级非遗项目胶州秧歌的传承保护,胶州市文旅局组织来自传统秧歌村的老艺人授课,分别举办翠花、扇女、小嫚、鼓子、棒子五个角色和秧歌队形培训,并为胶州市胶东街道东小屯村、南庄二村、斜沟崖村3个村定向举办唢呐和鼓乐培训。冬训保持原生态特色,通过老艺人口传身授,推动胶州秧歌传统表演技艺薪火相传。

要说新春前后青岛最具特色的非遗文化活动,就不得不提到各地以非遗民俗等为特色的群众展演。忙年之余,各社区的表演队伍已经摩拳擦掌开练。接下来,结合山东省非物质文化遗产月,一场场群众广泛参与的非遗文化盛宴,将在青岛各区域广泛展开,为全市营造文化迎春的喜庆热闹氛围。

第三十一届(2025)“李沧之春”民俗展演,将以大型文化广场为主会场,各街道设置表演分会场,搭建群众舞台,由特色民俗队伍展演展示,包括民俗展演、古乐演奏、猜灯谜等内容。

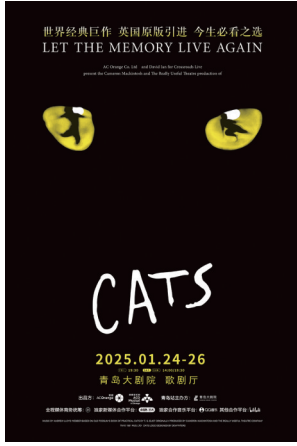
西海岸新区2025民间艺术展演活动,将举办各街道文艺活动汇演及花车巡游,展示沟崖高跷、港东舞龙等非遗民俗,设置非遗手造市集、美食市集、设置氛围灯笼美陈,增强市民和游客的参与感。

这些文化活动缘何能如此全民性展开?结合全国试点工作,青岛在2024年开展“非遗在社区”传习实践活动500余场,受众群体超过10万人。胶东大鼓、三铺龙拳、螳螂拳、剪纸、泥塑等非遗项目和非遗传承人纷纷走入学校走进课堂,“非遗进校园”活动不断走深走实,全年开展进校园活动超过600场,惠及学生超过20万人。通过为不同年龄、不同群体的文化爱好者提供不同的非遗文化服务,在青岛,全民参与非遗已经成为一种文化现象。

生生不息,薪火相传。新春季非遗活动的次第开展,将为首个“人类非遗版”春节的到来注入不一样的青岛文化色彩。而这段征程,永远在路上。

以文塑旅 以旅彰文 @悦赏分享

音乐剧《猫》,不容错过



■《猫》海报。

分享理由:

1月24日至26日,世界经典原版音乐剧《猫》将在青岛大剧院上演。5场演出是《猫》本轮中国巡演收官场,因而更加不容错过。

《猫》是音乐剧历史上最成功的剧目之一,也是在伦敦上演时间最长、美国戏剧史上持续巡回演出时间最长的音乐剧。该剧改编自诺贝尔文学奖作家T. S. 艾略特诗集,由音乐剧巨匠安德鲁·劳埃德·韦伯打造,自1981年首演之后,以其别具一格的舞台和美轮美奂的歌舞为音乐剧带来了一次颠覆性的呈现。

《猫》的故事看似轻松,却寓意深刻:杰里科猫族每年都要举行一次舞会,它们将会在黎明到来之前,从族里选出一只猫来,送上天堂以获得重生。为了争夺这个名额,猫儿们齐聚一堂,“火车猫”“摇滚猫”“小偷猫”“超人猫”相继登场,展现各自的流浪、历险、狂放故事。舞台上猫儿的传奇,也是台下观众的人生写照。

作为音乐剧的代名词,《猫》的每一次跨大洲巡演都会制造话题旋风。该剧不仅有对人生的精彩观照,同时创造了众多经典名曲,《Memory》的旋律历久弥新,莎拉·布莱曼的演绎更是堪称经典。观赏《猫》的同时也是对音乐剧发展史、对韦伯经典的深刻回味。

米荆玉

“似水流年”中国水彩画收藏特别展



■“似水流年”中国水彩画收藏特别展内景。

分享理由:

法国作家马塞尔·普鲁斯特在其著作《追忆似水年华》中,通过非线性的时间叙事手法展现了人物在不同时段的变迁,指出单一的时间或空间视角可能阻碍对事物本质的理解,变换时间和空间更加能够反映人生的全貌。基于此的“似水流年”中国水彩画收藏特别展正在市南政协文史馆开展。

近年来,随着当代水彩画运动的兴起,中国水彩画界呈现出前所未有的繁荣景象。中国水彩画收藏特别展试图引导观众转换视角,在当代的时间与空间坐标下,全面审视中国水彩画的发展轨迹,见证中国历代水彩画家如何在继承传统的基础上,不断探索与革新,最终塑造出水彩画丰富多彩的现代艺术风貌。

崔燕

文化浸润,山海成诗



■入夜的明月·山海间美轮美奂。

分享理由:

坐落于城阳区的青岛明月·山海间,是青岛文旅近年来的新地标。在这里,特色文化活动不断为市民游客营造沉浸式文化体验,让这里始终保持超高人气。春节即将到来,这里的年味越来越浓。

春节还未到来,景区内已是张灯结彩。春节期间,青岛明月·山海间演艺活动将在保留传统精髓的基础上全面升级,带来一场前所未有的盛世联欢。带有浓郁传统文化特色的非遗展演多彩来袭,包括英歌舞、舞龙舞狮、打铁花等在内的传统文化瑰宝将闪亮登场,拉开春节演艺的序幕。

过年就要热热闹闹,红红火火,音乐和篝火是必不可少的元素。乐队、电音、篝火、巡游等“氛围组”齐齐上线,更有吴桥大马戏、花灯、集市陪你热闹过大年。还有数十家美食店铺,汇聚各种地道的美食和网红小吃。加入这场文化盛宴,让传统与现代融合,开启一段难忘的新春之旅。

本版摄影 王雷