

聚焦·城市乐团以音乐滋养人文肌理，“青岛之声”构建艺术软实力

山海交响，青交筑梦20年

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

①②在青岛交响乐团“20周年庆典音乐会”上，国内多位交响乐团团长、作曲家、指挥家与岛城乐迷齐聚一堂，为青交送上“生日祝福”。 王雷 摄

成长与致敬的奏鸣

2005年4月，青交正式成立。这一年的9月9日晚，乐团在小青岛举行首演音乐会，当晚曲目包括肖斯塔科维奇《节日序曲》、铜管五重奏维瓦尔第《四季·春》、双钢琴《黄河》第四乐章以及吕思清的《流浪者之歌》。么红、莫华伦与青岛交响乐团合作，演绎了《今夜无人入睡》《饮酒歌》等经典唱段。执棒这场音乐会的张国勇指挥与刘玉霞首席领衔的乐手阵容20年来坚守乐池，持续为青岛交响乐事业贡献力量。

对于青岛乐迷来说，20年前的那个夜晚有着不同寻常的意义。在世界上无数的音乐厅里，在音乐厅里无数的交响乐团之间，在无数个交响乐演出的夜晚之后，有这样一支乐团真正属于青岛市民。它不仅是艺术的载体，更是城市精神的镜像。

20年来，青交不断攀登艺术高峰，将交响乐、歌剧、芭蕾舞剧、室内乐、影视配乐等纷纷搬上舞台。以歌剧为例，2014年9月，国家大剧院在国庆期间连演8场歌剧《洪湖赤卫队》，青交承接了歌剧演奏重任；接着，国家大剧院原创歌剧《兰花花》(2015)、山东艺术学院民族歌剧《檀香刑》(2017年)、谭盾歌剧《茶魂》上海首演(2023年)也相继交由青岛交响乐团担纲，从民族风格到异域风情，青交在不同题材的歌剧作品里展现了极强的可塑性；2024年2月，青交2023音乐季闭幕音乐会以普契尼歌剧《波西米亚人》压轴，青交与吴桐雨、于沁等年轻歌唱家以及西安交响乐团合唱团通力合作，将这部不朽的歌剧搬上了青岛舞台。

20周年这个特殊乐季，青交的演出计划兼有回顾、展望和总结的意味。开幕音乐会上，青交邀请李心草执棒，与国内最擅长演绎普罗科菲耶夫作品的青年钢琴家罗维合作，演奏了《D大调第一交响曲“古典”》《C大调第三钢琴协奏曲》《降B大调第五交响曲》等三部大师力作。而打开2025青交乐季演出册，许多“老朋友”呼之欲出：

著名大提琴演奏家秦立巍早在乐团成立早期就与乐团合作，范焘、陈燮阳、杨洋等指挥家对青交知根知底，他们将带来覆盖多元风格的音乐会，从“四大名著配乐金曲”到比才《卡门》组曲丝滑切换。张鲁、杨天炳、张昊辰等乐坛中坚力量也将与青交一起迈入新的合作纪元。

20年的积淀，使得青交的乐季编排从容且有章法。“青交今年在保持经典音乐季音乐会和‘雅乐惠民’音乐会的基础上做出了多个尝试，比如将古典音乐融入中华优秀传统文化、原创曲目探索小提琴与山东传统民间艺术琴书结合、尝试全商业运作模式等。”李瑞竹介绍，青交下一步计划在夏季推出室外音乐会等项目。

塑造城市音乐品牌

音乐是情感的表达，也是文化的传承。青交的20年成长历程，也是将城市文化基因融入音乐艺术的历程。

以委约原创作品为例，委约作品一向是职业乐团的重要艺术资源，从2008年诞生的青交首部委约作品交响诗《奥帆组曲》，到2015年作曲

2005年4月8日至2025年4月8日，二十载弹指一挥间。

4月8日，适逢青岛交响乐团“20岁生日”，乐团在青岛市人民会堂举行庆典音乐会，交响乐界多位著名作曲家、指挥家与岛城乐迷齐聚一堂，为青交送上“生日祝福”。此次周年庆典音乐会由著名指挥家张国勇执棒，特邀著名小提琴家吕思清演奏门德尔松《e小调小提琴协奏曲》——20年前的乐团首演音乐会上，也是张国勇执棒、吕思清执弓，为乐迷演奏了《流浪者之歌》。跨越20年的“重逢”，对于青交和乐迷来说都有着非同寻常的意义。

二十载光阴流转，青岛交响乐团以音符为笔墨书写了一部城市艺术史。作为21世纪新兴城市乐团的代表，青交的成长轨迹既是一部职业化交响乐团的发展史，也是一部城市文化品格的塑造史。青交团长李瑞竹表示：“青岛交响乐团20岁，正是风华正茂的年纪。20年来，青交为推进高雅音乐的普及，促进对外文化交流，提升城市艺术品质，打造‘音乐之岛’城市品牌做出了积极努力。”

以交响乐为媒介，青交将青岛的山海情怀、历史文脉与现代文明熔铸于旋律之中，实现了多元丰盛的艺术生态构建。

家周龙创作的《琴岛序曲》，再到2021年青交委约郑阳作曲、陈欣智作词的大型交响合唱套曲《琴岛畅想》，一系列音乐佳作展现出青岛的山、海、城以及时代风情。5月即将首演的《琴书》以山东琴书为灵感，将民间说唱艺术的韵律融入交响乐，势必让乐迷耳目一新。

“周龙是一位了不起的作曲家，他的《琴岛序曲》结合崂山道教音乐的元素，很有青岛特色。”张国勇表示，“他的作品相对这个时代还是有点儿超前，我相信再过10年把这个作品拿出来，其内涵会被更深入理解。”

甘肃、青海、陕西、山东四省，以充沛的家国情怀呈现四场“沿着黄河遇见海——上合旗帜交响音乐会”。透过“上合”国家的音乐作品传递“上合精神”，青交以高密度的演出实现音乐交流、文化交流的初衷。

2010年，青交室内乐品牌“雅乐惠民”创立，15年来它逐渐发展成为一个“主打室内乐演出，兼顾社会观演需求”的品牌，凭借通俗易懂的曲目、轻松随意的演出气氛、平易近人的票价获得了乐迷青睐。以“雅乐”为内核，以“惠民”为宗旨，“雅乐惠民”与青交乐季一路同行。2011年春，青岛交响乐团乐友联谊组织“爱乐沙龙”正式成立。当年5月，“爱乐沙龙”在青岛市人民会堂小排练厅开办了交响音乐知识讲座，在全国城市交响乐团里，青交属于第一批建立乐迷组织的先行者。以年度乐季演出为主干，结合室内乐演出、巡演策划、青少年普及和爱乐沙龙活动，青交构建了层次丰富、内外兼顾的演出架构，激发了乐迷对乐团的热爱和归属感。

城市乐团的艺术高光

青岛交响乐团的发展历程，也是一部与时代契机相遇、与音乐大师相遇的精彩篇章。

在20年的时间里，乐团担负了大量重要演出任务，邀请了众多国际顶尖的艺术家合作，同时积极进行海外艺术交流，成就了众多高光时刻。青交第一个重大任务，就是为2005国际小提琴比赛担任协奏，乐团训练的第一支作品就是小提琴比赛协奏曲《勃拉姆斯：D大调小提琴协奏曲》，青交乐池里也走出了宁峰、王之炅、高参、陈怡、谢昊明等一批中国小提琴代表人物。

作为“城市文化代言人”，青交以2007年俄罗斯“中国文化年”巡演为起点，相继推出了美国巡演(2009年)、中法文化年系列演出(2014年)、中拉文化交流年(2016年)、中亚国家交流巡演(2019年)等演出，让青岛多了一张对外交流的文化名片。作为市民情感的出口，交响乐团担负着表达时代情感、构建城市记忆的重任。从2008年的奥帆盛会到2018年上合组织青岛峰会，从新中国成立70周年“千人交响”到2024国际孔子文化节，青交在重大场合发出了重要的“青岛艺术之声”。

随着青岛交响乐事业的发展，青交与艺术大师的合作越发频繁，更进一步上升为长期合作，“谭盾音乐周”项目即为典范。2014年，谭盾与青交首次合作《武侠三部曲》大获成功，随后有了2015年“风与鸟的密语”音乐会，2018年谭盾、青交与青岛籍打击乐演奏家林喆合作《打击乐协奏曲》等。2019年，“谭盾音乐周”正式落地青岛，在青岛舞台上上演了《女书》吉他版世界首秀、《交响摇滚·巴赫宇宙》、《湘西音乐地图》、《红楼梦幻想曲》等音乐力作，“谭盾音乐周”集艺术演出、IP推广、时尚跨界于一体，形成了广泛的艺术影响力。

融入世界交响乐文化，凝练城市乐团特色，构建音乐艺术引力场。20年来，青交一步步成长为国内知名的城市乐团，一方面持续诠释大师经典，同时以一系列的音乐普及活动和创新演出形式吸引年轻乐迷。以20周年庆典音乐会为起点，青交将继续在快节奏城市中寻找慢变量，以“长期主义”实践来滋养城市人文生活。

艺文志

一棵孤独树

□米荆玉

天气转暖，演出经济越发火热。4月，华晨宇、凤凰传奇、伍佰的演唱会相继官宣，接下来，还有一批歌手正在“赶赴”青岛的路上。每年做演唱会的跟踪报道，大概统计到暑期就开始有点“混乱”：演唱会越来越密集，而且，有室内户外、三面台四面台、单场双场三场等细节区别；尤其随着歌迷群体的拓展，甚至出现同一天三个城区各有一场演唱会的情形。今年，青岛演唱会市场火热，映衬出音乐节市场的慢热，“五一”期间，本地演出方将组织“小燥音乐节”，启动音乐节行情。

为什么演唱会这么热闹，而音乐节项目这么难落地？2023年，青岛举办的音乐节近80场，其中有多场音乐节官宣后迅速取消，损伤了市场认可度。部分原因在于，一方面，当红歌手在近两年感受到了演唱会的热度，越来越倾向于举办个唱，原本音乐节的“主咖”转战演唱会舞台；另一方面，音乐节需要“焊接”不同口味歌迷，将现场数万人调整到同一个情绪状态，而歌手却需要凸显音乐个性。音乐节阵容要么同质化，要么艺人之间风格难以统一，在市场上缺乏票房提升合力。随着演出市场的升温，乐迷对带有青岛城市IP属性的音乐节也是愈发期待。

有歌迷来青岛看偶像，也有年轻人来采访“孤独树”。琴屿路一棵“孤独树”，最近成为网红树。年轻人从远方过来，看一棵以碧海晴空为背景的苍老老树，就得到了疗愈。在世俗的眼睛看来，这件事有点幽默，也有点抽象。“孤独树”跟孤独关系不大，然而，孤独这件事一旦当孤独，树的横断、斩绝就与青春对撞出全新的滋味，好比是大叶茶水第一次跟珍珠丸子、牛奶密封在杯子里厮守，陆羽不相信奶茶里面有茶，看官也不相信树里面有孤独。

从友好的视角看来，这棵青岛人司空见惯的树意味着一种疗愈和放松。正如之前很多人不理解大学路的网红墙何以走红——我们可以把这些符号当作戏剧来理解：年轻人来到这个城市，没有时间也没有契机跟这个城市发生更深、更有温度的关联，但可以跟这棵树、这面墙一起演一出默剧，让自己和同场的演员感动，值回票价。延伸开来，青岛还有信号山支路的网红台阶、埠西市场的海鲜摊位、小麦岛的日落。每个城市都有免费的日落、台阶和免费的孤独的树，感谢这些年轻人的垂青和不懂计较的认真。

“孤独树”引发我们另一层思考：城市可以给年轻流量提供什么样的公共体验？街区里那些很尴尬的设计被静悄悄地淘汰，而走红的网红墙往往出现在意想不到的角落，以出人意料的方式呈现，击中了同样心态的同温层群体。上海有一只网红邮筒吸引粉丝们合影留念，成都有一个被戏称为“成都迪士尼”的武侯区社区公园，游客们即便没有信要寄出，没有卡路里要消耗，也要给自己的旅行多加一场戏。

放到更长的时间坐标里，年轻人总会从一个网红景观那里“毕业”，树还在，墙还在，邮筒的油漆还闪亮，年轻人从打卡地带走一份对世界持续的平静的爱。

创造性转化 创新性发展

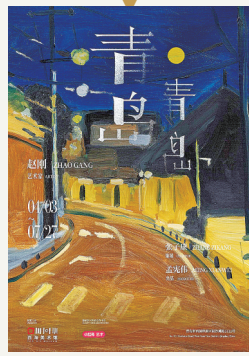
青岛这“艺”年

2025文化日志

●4月22日
 “里院花开”——中国艺术名家里院专题暨里院美术馆馆藏作品展
 地点：青岛里院美术馆

●4月23日
 “当代电影大师”2025公演(青岛站)
 地点：青岛 Downtown Live

●4月24日
 “赵刚：青岛，青岛”绘画展
 地点：西海美术馆

●4月25日
 抓马青年戏剧节 鼓楼西戏剧马丁·麦克多纳系列作品《枕头人》
 地点：青岛大剧院

沉浸式互动魔术秀《送你一台望远镜》
 地点：青岛大红礼堂演出新空间·剧场

●4月26日
 《国风风华》——致敬劳动者民族音乐会
 地点：永安大剧院

非铜凡响——致敬光荣的劳动者！“交响乐与歌剧名曲”铜管专场音乐会
 地点：青岛市人民会堂

●4月27日
 “每月一星”传统京剧《对花枪》
 地点：李沧剧院

●4月28日
 苗| Burgeoning——TOPIA 托托雅画廊(青岛)&合东堂(北京)春季联合群展
 地点：中天大厦 托托雅画廊

●4月29日
 面朝大海——王德成国画小品展
 地点：海尔洲际酒店

●4月30日
 Standby 小鹿脱口秀专场《我的中女时代》(青岛站)
 地点：青岛大剧院

国漫《狐妖小红娘》梦幻真人舞台剧
 地点：青岛城阳开心麻花大剧院

“劳动最光荣，欢乐不打烊”——五一相声小品晚会
 地点：永安大剧院

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

参与文化
 活动线索征集，
 请扫二维码。