

聚焦·乐坛新生代集群涌现,解码“音乐之岛”的艺术传承

乐海启程,构建“群星引力场”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

城市魅力增量

□米荆玉

端午节假期,“时光之镜”影展在艾尚乐汀艺术影城举行,影展片单包括《神女》《早春二月》《新龙门客栈》等华语电影力作,也有《德州巴黎》《青木瓜之味》《随心所欲》等影史经典。对于影迷来说,电影生活不仅仅是电影工作者的聚会,一个带着选片趣味和艺术眼光的小小影展,汇集了安东尼奥尼、戈达尔、侯麦、陈英雄等大师代表作,让“电影之都”多了一抹来自民间的迷影亮色。

组织“时光之镜”的八又迷影团队,在青岛深耕艺术放映十余年。得名于费里尼著名的《八又1/2》,“八又”团队看似松散实则执着,它与电影之都的工业化叙事平行发展,一直保持着影迷身份的骄傲和动能。

类似这样的小型影展在青岛有着多种变体:良友书坊与FIRST影展合作的“主动放映”着重于展映实验电影的佳作,“意大利电影周”“法国电影周”注重国别电影的放映,而沙空间、青未等艺术空间也有电影板块的设置。在短视频成为主流影像入口的当下,花两个小时跟电影厮守渐渐成为一种绝学,影迷之间更是彼此珍惜。

刚刚落幕的戛纳电影节上,中国导演毕赣的新片《狂野时代》获得主竞赛单元特别奖。这部科幻电影讲述了舒淇扮演的女子与易烊千玺饰演的仿生人之间的故事,以六个章节展现了从精神世界拆分出来的感官功能和思维。

山东大学教授李岩对科幻电影有着长期观察。李岩表示:“要跟上当下的生产关系相适应。科幻是一个典型的工业时代生产关系,而所谓奇幻、玄幻的概念对接的是农业社会对世界的想象,这种想象是轮回的、封闭的、固化的。对于科幻来说,有个最重要的概念叫升级,它跟随工业社会而来——工业化需要不断地升级。在工业社会下成长起来的一代人更容易受到科幻的影响,而我们的父辈可能还是基于农业社会生产关系的存在,两代人之间造成了一个文化断层。”

在科幻领域,青岛电影力量也在持续发力。青岛市科幻艺术协会主办的“科幻星浪奖”今年即将举办第三届,青岛科幻导演葛云峰拍摄的《天上王城》也进入后期制作阶段。当中国导演的科幻与国际影展的理解力接轨,愈发让我们意识到科幻电影生产的重要性。对于青岛电影产业来说,戛纳也可以是电影产能和科幻影响力投射的目的地。

上周,新一线城市研究所发布《2025 新一线城市魅力排行榜》,排行榜的指标体系包含了商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、新经济竞争力和未来可塑性五大一级维度,成都在各个维度位居前列,连续11年雄踞魅力榜首。

成都位居榜首的第一年,正好是赵雷那首《成都》唱遍全国的同一年。从单曲《成都》到带有戏谑成分的“成都迪士尼”,从成都“世界科幻大会”到今年现象级动画电影《哪吒之魔童闹海》,成都在视听影像等领域持续贡献现象级产品。而在榜单上紧随其后的杭州,文化产业综合实力长期稳居全国第一方阵,2024年在全世界引发巨大关注的“黑神话”就来自这里。这还不是一款游戏的偶然成功,更是杭州数十年如一日以长期主义精准“滴灌”动漫游戏等数字文化产业的必然结果。

一座城市想要将城市文化产业优势转化为吸引年轻群体的“磁极”,需要有驰而不息的创新精神做城市魅力增量,也需要坚定不移不移做“长期主义者”,唯有此,才能书写属于城市的“新一线叙事”。

的乐手。考乐团的时候,大家经过初选、复试、1/4决赛、半决赛等考验,这些都是拉幕模式,评委没有偏见。肯定是有乐团经历的人更有经验,我们只能通过曲目积累来取胜。”作为年轻音乐人,倪郅炜的艺术生活包含曲目学习、艺术节项目和乐团合作,“今年,我没有参加比赛,我参与了一个明尼苏达公共电台青年艺术家驻台计划,一直在进行音乐作品的演奏和录制拍摄工作。”

“95后”单簧管演奏家张宁对青年演奏家有着深入观察。“今天的年轻艺术家在职业选择上呈现出更加多元化的趋势,很多人兼顾教学、新媒体等领域,同时在音乐制作、游戏音乐、影视音乐和演奏等路径共同发展。一些音乐家在知名乐团中积累演奏和职业经验,进一步选择走独奏家路线,而兼顾独奏与教学、室内乐、跨界创作的人也在逐渐增多。”张宁本人既是演奏家也是音乐教育者,“相比以往,现在的年轻人更注重个人表达与多维度的发展。选择哪一条道路更明智,关键在于个人是否具备清晰的定位与持续发展的能力。”

集群效应,平视世界

新生代演奏家风格各异,然而,放到青岛的背景板上,他们的集群效应也比较突出。像是青岛近年来单簧管人才辈出,在著名单簧管演奏家范磊门下,涌现出张宁、邹汇斌、邢伯男、倪郅炜等优秀音乐人;双簧管名家刘明嘉门下则有周鞍骢、夏瑜等新秀;在古典吉他领域,王雅梦、苏萌两位青岛籍演奏家组成了“北京吉他二重奏”,在全球20多个国家展开巡演,她们与任教于青岛耶胡迪梅纽因学校的王右教授都师从于其他名家陈志。源源不断的艺术人才铺陈出青岛音乐文化的底蕴,形成了一个个“艺术群岛”。

2021年3月,双簧管新秀周鞍骢与单簧管倪郅炜、小提琴裴月鑫、钢琴演奏家白岩峰组成四重奏,在青岛举行了一场专场音乐会,岛城乐迷见证了年轻一代音乐人的风范。如今,这些未来演奏家散布在洛杉矶、纽约、柏林等各个音乐学院里继续深造。集群之间的交织、碰撞,让青岛的音乐文化迸发出无限火花。

张宁是纽约茱莉亚学院百年校史中首位考取单簧管博士的华人,她现在任教于天津茱莉亚学院、青岛耶胡迪梅纽因学校。耶胡迪梅纽因学校今年走出了李明轮、王惟宽两位纽约茱莉亚学院的新生,校长吕思清也是茱莉亚学院的“学长”。

在张宁看来,“00后”音乐人成长在一个全球信息同步、文化多元开放的时代,他们以自信、平视世界的姿态去学习、去交流。“这些音乐人不只是想成为技术精湛的演奏家,更希望成为在全球舞台上表达自我、构建对话的艺术家。”张宁说,“当代青年音乐人正站在一个全球对话、文化互鉴的新起点上,他们的‘出发’更像是一种主动出击,而不是单纯地‘补课’。”

5月,青岛喜讯频传:双簧管新秀夏瑜、古典吉他新秀李明轮、小提琴学子王惟宽三人考入纽约茱莉亚学院,为“音乐之岛”的艺术传奇续写了新的篇章。

自20世纪80年代吕思清负笈海外以来,青岛籍音乐人纷纷踏上了出海征程。从早期的俞明青、李传韵、刘扬到中生代的刘明嘉、苏萌、王雅梦,再到新生代的张宁、邹汇斌、王右等人,载誉归来的青岛籍演奏家相继成为中国音乐界的中坚力量,而倪郅炜、姚佳讯、裴月鑫等新秀已经在古典乐界取得了佳绩。

青岛音乐人探索音乐艺术的出海之旅,也是折射中国音乐现代化进程的独特棱镜。

随着一大批音乐人才成熟、回归,青岛音乐事业已经进入“闭环滚动”的新阶段:老师们从茱莉亚、柯蒂斯等名校归来,接着把学生送入顶级音乐学院府。这一循环超越了单向输出的艺术叙事,为观察中国音乐教育现代化提供了极具价值的样本。一批批音乐家入职交响乐团、进入音乐学院或者成为独奏家,将中国元素带到世界大舞台上。随着曾韵、梅第扬等极具突破意义的演奏家打开路径,中国音乐人才的发展之路更加宽阔。

去年“谭盾音乐周”开幕现场,青岛籍古典吉他演奏家苏萌与巴德四重奏合作,为乐迷演绎了四首披头士作品改编曲,带给观众耳目一新的感受。从乐迷熟悉的小提琴、大提琴到乐团不可或缺的双簧管、单簧管,再到近年来迅速崛起的打击乐独奏领域,青岛音乐家构建起“群星引力场”,在单簧管、古典吉他等领域形成了演奏家集群。

音乐是城市文化软实力的重要组成部分。一代代音乐家的成长不止于技艺精进,同时也是文明对话的重要节点,他们在东方审美和世界音乐经典之间构建了文化解码的双向通路。

乐的圆号首席——中国年轻人为世界乐坛带来了惊喜。正在研究生阶段的倪郅炜也在考虑加入乐团。“曾韵现象启发我们年轻人可以跟更有经验的人同台竞争,乐团也不会因为年龄去歧视这个年龄段

■单簧管演奏家倪郅炜。

■双簧管新秀夏瑜。

■双簧管演奏家刘明嘉。

接力出海,代际传承

5月中旬,著名双簧管演奏家刘明嘉在朋友圈报喜:他的学生夏瑜考入纽约茱莉亚音乐学院,成为岛城双簧管领域首位考入茱莉亚学院的“破壁人”。

刘明嘉自身的经历颇为传奇,他大学二年级时成功应聘堪萨斯城交响乐团双簧管首席,成为全美职业乐团中最年轻的双簧管首席。一年后,刘明嘉再次技压群雄,在全球近200位竞争者中以三轮拉幕考试全票通过的实力考取了旧金山歌剧院首席双簧管一职——既是学生同时也是乐团首席,完成了常人难以想象的挑战。

如今,刘明嘉身兼乐团首席和音乐学院教授等职务。除了夏瑜之外,他在科尔本音乐学院还担任青岛籍双簧管新秀周鞍骢的导师,青岛师徒持续书写乐坛佳话。

20世纪80年代,青岛走出了一批弦乐演奏家。而进入新世纪之后,双簧管、单簧管、打击乐等领域的青岛演奏家层出不穷。刘明嘉认为,这种变迁体现了时代的特质。“弦乐的乐器结构比较简单,而管乐的乐器构件复杂,非常考验乐器质量,因而学习的门槛较高。从‘80后’一代开始,中国管乐演奏家逐渐走上国际舞台,其实,我们当时的管乐教育与国际的链接并不紧密。从2006年至今的20年来,中国迅速发展,新生代管乐演奏家的成长环境一点儿不输欧美同龄人,像是夏瑜这一代人具有很强的国际视野,他们已经是国际音乐人。对年轻人而言,世界已经没有边界了。”刘明嘉说。

整合乐坛现状来看,新生代音乐人面临的国际乐坛情形已经发生改变。“像我所处的时代是去国外求学,渴望寻找艺术的路径。而现在的这批孩子是去国外承接艺术传承,他们身上有着特别优秀的潜质,超越所有的考生。年轻音乐人要扛起大旗,将最棒的艺术知识传承下去,所以,我们心态上要站起来,站得直。”刘明嘉说。

多元门径,不拘一格

近年来,“00后”青岛音乐家风头正劲:单簧管演奏家倪郅炜2023年在美国青年艺术家比赛中获得青年艺术家组别冠军,成为该比赛举办50年来首位夺冠的中国选手;小提琴家裴月鑫在第29届约翰内斯·勃拉姆斯国际音乐比赛中获得小提琴比赛季军;大提琴演奏家姚佳讯在2023年勋菲尔德国际弦乐比赛获得亚军……

今年暑期,倪郅炜将参加波士顿交响乐团主办的坦格伍德音乐节合作项目。“音乐节上,波士顿交响乐团的演奏家会来指导我们,钢琴家王羽佳会来,乐团总监也会来。”倪郅炜接受采访时表示,“参加音乐节的目的是获得更加广阔的知识量,不仅仅是单簧管演奏,还要通过和乐手交流来了解职业乐团的内在。”

去年,曾韵成为“交响乐乐团”柏林爱

青岛英文脱口秀 English Stand-up comedy
地点:22世纪音乐厅

●6月14日
超燃系列经典电影主题烛光音乐会
地点:西海艺术中心

蒲公英的约定——浪漫烛光音乐会
地点:青岛音乐厅

软柿子乐队《你好,乌龟》2025年巡演 青岛站
地点:青岛 Down-town Live

蛤蜊喜剧 | 王黎主打秀《路过银河》
地点:M23汐空间

●6月15日
凤凰传奇「吉祥如意」2025巡回演唱会-青岛站
地点:青岛市民健身中心体育场

孟京辉经典戏剧作品《恋爱的犀牛》
地点:凤凰之声大剧院

何广智领衔-立柱脱口秀
地点:永安大剧院

胶州·脱口秀狂欢夜
地点:胶州市会议中心大剧院

(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。