

创造性转化 创新性发展@青岛这九年 年终盘点

传承·延续艺术根脉
童艺寻梦

孩子们眼中的文艺青岛

庆余年

□米荆玉

卫国战争期间,大批艺术家从莫斯科疏散到小城彼尔姆,二战结束后部分音乐家留了下来,为彼尔姆打下了坚实的艺术基础。希腊籍指挥家库伦奇斯长期蛰伏小城,担任彼尔姆国家歌剧与芭蕾舞剧院音乐总监。他创立的“音乐永恒”乐团主打“本真演奏”(回归作曲家原始手稿、强调情感强度与戏剧张力),这支乐团在2017年横空出世,成为欧洲最高规格的萨尔茨堡艺术节开幕乐团,库伦奇斯也一举成为响彻古典乐领域的风云人物。

相较于乐迷习惯的传统指挥,库伦奇斯造型时尚,作风敏锐,他不用指挥棒,也不用指挥台,他的乐手站立演奏(除大提琴、低音提琴外),为乐迷带来极致的情感刺激——往往一曲结束,观众们含泪相拥、互相拭泪,著名乐评人刘雪枫甚至坦言对指挥萌生了强烈的“恨意”。在12月5日“音乐永恒”乐团中国巡演北京场,一位乐迷现场愤然摔砸物品,咆哮着表达对库伦奇斯执棒的无词版《尼伯龙根的指环》的愤怒:“这不是瓦格纳,这是垃圾。”这一失范行为引发了古典乐界的强烈争议。而专业音乐人仍然认定库伦奇斯是21世纪不能错过的艺术家。著名指挥家张国勇深谙俄罗斯音乐的精髓,他认为,库伦奇斯秉承了前苏联时代对于交响乐作品的“不惜成本”的打磨。像是《费加罗的婚礼》8个小节反复排练长达4个小时,违背了现代职业交响乐团的训练范式,却为乐迷重建了古典乐的“信仰感”。

在年末新年音乐会集中上演之际,青岛乐迷听到了沈媛的《通往世界的道路》管风琴专场。沈媛的演绎让我第一次从管风琴里听到了整支乐团:银色的长笛,敦厚的大管,调动某些音栓甚至能还原中国民乐笙的声音。在巴赫《平均律:C大调前奏曲》里,这座管风琴竟然发出了海浪往复、星铃叮当的声音,绕指柔的效果从三层楼高的管风琴里发出来,宛如大象的舞蹈。与常见的演奏家不同,管风琴演奏家需要提前三天开始排练,像是沈媛就足足在青岛大剧院管风琴上调出了131种音色。我其实有点疑惑:大多数乐迷每年才能听到一次管风琴演出,这种“冷落”对管风琴来说是不是需要打破?然而,在演奏家看来,管风琴存在了2300年,积累了4万多首作品,它不在乎一时的冷遇或尊崇——试想,管风琴遇见巴赫时就已经足足2000岁,它穿越一个个周期抵达我们耳边,我们应该拿出比流量更加有质量的字眼来形容被管风琴祝福的际遇。

演唱会是听一个歌手的引吭,交响乐是听一群人的无言。这一年,我们经过了秦立巍的大提琴缠绵,谭盾的“音药”沉味、陈燮阳的老而弥坚,经过费城交响乐团的“田园”牧歌、管风琴的巴赫组曲,大概率会在《拉德斯基进行曲》里集体告别旧年。

“喜人奇妙夜”第二季毕业派对上,喜剧演员土豆承认落败时引用了克罗地亚国歌歌词来安慰同伴:“当阳光亲吻他的沃土,当狂风刮倒他的橡树,我的心永远和你一起跳动。”我们需要一点抽象的音符加冕,将大方退场的2025埋入橡树下的沃土,让乐观坦然的2026在管风琴奏鸣中驭风走来。

■青岛市图书馆举办的“解字说文”传统文化体验活动。崔燕 摄

当温馨书香遇上经典技艺,在青岛人文的经纬间穿行,彰显的是青岛文化的深厚底蕴与创新活力。在青岛这座兼具山海灵秀与历史底蕴的城市里,文化技艺传承既是岁月沉淀的厚重命题,也是代际接力的鲜活实践。

青岛市图书馆深耕少儿公共文化服务领域,搭建起集非遗体验、经典研读、艺术创作于一体的少儿文化传承平台,用趣味化、沉浸式、普惠性的活动形式,让中大优秀传统文化“走进”童年时光,在孩子们心中播下文化自信的种子,成为青岛公共文化服务赋能少儿成长的生动缩影。

古籍寻踪,“对话”千年文明

古籍有约,经典同行。近日,青岛金门路小学四(6)中队的队员们身着整齐校服,手持研学手册,齐聚青岛市图书馆正门前,满怀热忱开启雕版印刷研学之旅。

当日,作为一场跨越时空的对话,市图书馆历史文献部专家以“古籍的前世今生”为主题,带领孩子们进行了一场“跨时空的文化对话”。专家们结合图书馆明镜善本古籍资源进行现场展示,用生动的语言还原了古籍的诞生与演变:从殷商时期刻在龟甲兽骨上的占卜文字,到秦汉竹简的“学富五车”,再到雕版印刷术的发明如何让知识传播突破时空限制。孩子们惊叹于古人智慧的同时,更深刻理解了“典籍载文明,传承续华章”的内涵。

图书馆保存着文化的火种,也涵养着未来的新知。市图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,在传承与弘扬城市文化、传承经典文化等方面发挥了关键作用。让孩子们与古籍“见字如面”,翻阅几页过往的文献,是一次厚重而清新的精神洗礼。

指尖非遗,巧绘文化图景

在孩子们感受古籍经典魅力的同时,市图书馆特设“指尖上的非遗技艺”实践环节。这时候,孩子们会化身“小匠人”,亲身体验雕版印刷的四大工序:选版、刷墨、覆纸、拓印。指导老师以《兰亭序》节选为范本,示范如何均匀刷墨、控制力度,力求做到“墨要薄而透,纸要轻而稳”。实操过程中,有的孩子因墨量过多导致字迹模糊,有的因覆纸偏差出现重影,但大家在反复尝试中渐入佳境。当印有“惠风和畅”“群贤毕至”的宣纸作品新鲜出炉,现场欢呼声此起彼伏。

在非遗文化传承活动中,指导老师们除了会选用经典的《兰亭序》作为现场体验的一部分,还会根据孩子们感兴趣的潮流,进行时髦的拓印体验。比如,在今年的拓印文化体验中,指导老师会选用热门IP“哪吒”“敖丙”“太乙真人”等经典形象,激发孩子们对传统文化的浓厚兴趣。孩子们在讲解老师指导下亲身体验雕版印刷技艺,在动手实践中触摸历史温度、感知中华文化脉络。为贴合少儿兴趣,图书馆还引入“哪吒”“敖丙”等热门IP形象拓印体验,让传统文化与潮流碰撞,让千年技艺变得触手可及。

根植乡土,传承青岛文脉

青岛坐拥海洋文化基因与老城历史记忆,市图书馆立足地域文化根基,摒弃传统文化传播的“泛化模式”,将本地特色文化资源深度融入少儿活动体系,让孩子们触摸身边的文化根脉。“钟灵毓秀 翰墨薪传”寻访历史文化名人系列活动是青岛市图书馆优秀传统文化传承的一部分。

不久前,市图书馆邀请我国著名考古学家、图书馆学家和版本目录学家王献唐的曾孙王书林做客青岛市图书馆,为读者带来一场兼具历史深度与文化体验的主题活动。活动中,王书林生动讲述了王献唐先生的生平,与青岛的渊源,重点聚焦其在抗战时期为守护山东珍贵文物、文献所付出的努力,展现了先辈以行动传承中华文脉的担当。活动还围绕王献唐的书画造诣展开,通过赏析其书画作品,让现场观众直观感受其艺术功底。在互动体验环节中,读者在学习拓印技艺后,仿照王献唐的拓印题跋作品,亲手完成拓印与题跋创作,在实践中加深了对传统技艺与文化精神的理解。

从非遗技艺的指尖传承,到经典文化的浸润启蒙,市图书馆以“童艺寻梦”为纽带,将公共文化服务与少儿文化传承深度融合,既为少儿搭建了校外文化启蒙的优质平台,也为中华优秀传统文化的代际传递搭建了温暖桥梁。

童艺寻梦

孩子们眼中的文艺青岛

■孩子们在青岛市文化馆通过数字体验机学习书法。王雷 摄

“今年暑期课上,老师在教我们唱歌技巧的同时,还告诉我们声带是最昂贵的乐器,教我们如何爱护自己的声带。不知道今年的寒假课老师会教我们什么。”北京路小学四年级的张同学眼中闪烁着期待的光芒。随着新年的脚步临近,这份期待正转化为青岛市文化馆工作人员的精心筹备——第三十三届“快乐假期跟我学”寒假班即将启航,而这个公益美育品牌,已在岛城坚守了十六载春秋。

从微小萌芽到繁花满园

时光回溯到2009年,面对“如何为未成年人提供优质普惠公共文化服务”的课题,青岛市文化馆给出了“快乐假期跟我学”的答案。16年,32期课程,上万名孩子在这里开启了艺术之门。

“我们不仅是在教授技能,更是在播撒美的种子。”文化馆培训部负责人的这句话道出了这项公益行动的深刻内涵。它超越了简单的技能培训,始终着眼于青少年综合素质的提升与健康成长环境的营造。从最初几个简单的艺术兴趣班,到如今涵盖声乐、舞蹈、素描、书法、主持表演等十余个门类的系统化课程体系,这个品牌在时间淬炼中不断成长。品牌课程体系紧密贴合寒暑假特点,形成独特的教学节奏:暑期如万花筒般绚烂多彩,寒假则紧扣春节脉动,充满浓浓年味。

公益是这个品牌从未改变的底色。所有课程“零收费”是文化惠民最直接的承诺。而在普惠基础上,品牌的目光始终温柔地投向需要更多关爱的角落——长期为低保家庭、残疾人家庭及外来务工人员子女开通绿色通道。一位外来务工家长的话朴实动人:“我们夫妻平时忙,经济也不宽裕,从没想过孩子能上这么专业的艺术课。看到他那么开心,画得那么认真,觉得所有的辛苦都值了。”这份归属感正是品牌社会价值最生动的体现。

当非遗遇上现代科技

走进文化馆非遗部办公室,今年的寒假课程设计讨论正热烈进行。“我们引入了‘数字非遗’模块”,项目负责人介绍道,“传统的剪纸、书法、泥塑课程将与数字绘画、VR互动体验相结合。”即将到来的寒假,孩子们将迎来全新的艺术体验,不仅能在展厅里看到非遗实物、体验胶东大鼓,还能在平板电脑、手机、VR眼镜上体验VR虚拟展馆的奇妙;不仅能握着毛笔书写春联,还能通过数字体验机看到自己的书法作品跃然“纸上”,与传统年画来一场“跨时空对话”。

特别增设的“亲子非遗工坊”是本次寒假班的一大亮点。“我们希望美育从课堂延伸至家庭。”文化馆负责人表示,“家长与孩子共同制作一盏花灯、一副春联,传统文化的温度将在亲子互动中自然传递。”线上平台同步推出的“云上闹新春”系列直播课则将让更多孩子足不出户感受浓郁的年味。

品牌的生命力源于不断创新机制。通过总分馆协同,市文化馆发挥“大脑”作用,统筹引领全市十区(市)文化分馆共同推进。2024年少儿LOGO剪纸大赛就是创新赛事的一个典范。赛事中,以文化馆标识为创意起点,孩子们将传统剪纸与现代设计融合,创作出了令人惊叹的作品。各区(市)也不再是简单复制,而是深挖本地文化基因;市南区的剪纸、李沧区的泥塑、城阳区的茂腔、胶州市的秧歌……“一区一品”,传统文化在青少年心中生根发芽。

用艺术之光“照亮”童心

2020年初的特殊时期是品牌发展的关键节点。“快乐假期跟我学”果断拥抱互联网,儿童水墨画、软笔书法课程首次线上直播,近千人次“云端”围观。这次成功尝试开启了线上线下融合发展的新篇。如今,“楷书艺术素养课程”“诗词大课堂”等线上资源库,让优质美育资源如清泉般流淌至千家万户,实现了“快乐云学艺”。

走过16年光阴,“快乐假期跟我学”已发展成为线上线下互通、总馆分馆联动、培训与赛事结合的综合性美育平台。它不仅是学习艺术技能的课堂,更是传承文化、普及美育、服务青少年全面发展的载体。当非遗课堂上稚嫩的小手捏出独一无二的泥人,美育的种子在悄然生根。

第三十三届寒假班筹备工作有序推进,寒假前将正式开启报名。未来已来,“快乐假期跟我学”将继续顺应时代发展,深化“互联网+美育”探索,优化课程内容与服务模式。在青岛这座海洋名城的文化星空中,这份坚持16年的美育承诺将继续为青春光芒增添温暖与璀璨,用艺术之光“照亮”每个孩子的童心。

追光者的艺术启程

□青岛日报/观海新闻记者 刘硕 文/图

胶州秧歌扭出“俏美闺女”

■谈欣怡

11岁的谈欣怡站在村中央的戏台上,手中团扇轻摇,脚下步法流转,一招一式间尽显胶州秧歌“三弯九动十八态”的独特韵味。作为胶州秧歌发源地东小屯村第七代传承人李明翠的弟子,这名五年级女生已在秧歌世界里浸润了两年时光,从最初的基本功练习,到如今已能自信地登上许多

文化演出的舞台。

“我从9岁开始学,最喜欢扮演‘小嫚’。”谈欣怡的话语间透着对秧歌的纯真热爱。她的学习之路有着深厚的家族渊源——她的曾祖父就是秧歌传承人。这份“根正苗红”的传承背景,让她对胶州秧歌多了一份天然的亲近与责任。

每周的周末和寒暑假,谈欣怡都会准时出现在李明翠老师家中。这里没有华丽的舞蹈教室,却有着最原汁原味的秧歌传承。“秧歌不同于舞蹈,它需要长期的基本功训练才能找到那种独特的律动。”李老师作为第七代传承人,坚持教授传统秧歌技法,不掺杂任何现代舞蹈改编。在谈欣怡看来,最难的就是掌握“那种劲”——那种从身体深处发出的、经过千锤百炼的韵味。

目前,东小屯村共有6位秧歌传承人,他们共同守护着这项非物质文化遗产的原真性。与电视大赛中常见的改编版本不同,发源地传承的是没有经过任何创新的传统秧歌,每一个动作、每一种神态都承载着历史的文化密码。

谈欣怡已经能够在小型舞台上独立表演,但距离参加专业比赛还需精进。“今年暑假,我们重点培养这批孩子,目标是明年正月十五登台演出。”李老师对孩子们的成长路径有着清晰规划:从小型表演到大型舞台,最终走向专业比赛。

一把团扇,一条丝巾,谈欣怡在秧歌的韵律中寻找着属于自己的文化坐标。当她踩着“三弯九动十八态”的步法在舞台上扭步时,不仅是在表演一段传统艺术,更是在接力一场跨越岁月的传承。在胶州这片孕育秧歌的土地上,新一代少年正用稚嫩却坚定的步伐,走出非物质文化遗产活态传承的生动轨迹——传统不老,只因少年正芳华。

马头琴练出“青岛少年”

■吕琦琦

在青岛艺术学校的非遗工坊里,学前教育专业高三学生吕琦琦正专注地调试着琴弦。她手中的马头琴,琴身装饰着精美的蒙古族纹饰,琴头雕刻的马首栩栩如生——这是她亲手参与制作的。两年半前,她与全班同学一同选择了马头琴

作为班级特色项目,从此与这项世界级非物质文化遗产结下了不解之缘。

“马头琴的双弦结构和独特指法,与其他乐器很不一样。”吕琦琦说。此前学过钢琴、吉他和葫芦丝的她,对马头琴的“上手”并不感到困难,但真正掌握其精髓却需要系统训练。每周两次的课程中,她不仅学习演奏从基础曲目到《蒙古骏马》等专业作品,还深入参与马头琴的制作过程——拼装、上色、装饰纹样,每一步都亲手完成。

“每人都有自己参与制作的马头琴。”吕琦琦坦言,与其他乐器不同,马头琴需要演奏者亲身参与制作,这种深度融入让她对这项非遗技艺的理解更为深刻。学校围绕马头琴项目建立了非遗工坊和专题课题组,将乐器制作、蒙古族纹饰与文化课程有机结合,形成了可推广的非遗教育模式。

在吕琦琦看来,学习马头琴不仅是掌握一门技艺,更是理解一种文化。“马头琴在蒙古族文化中具有重要地位,它体现了我国文化的多样性。”更让她感到荣幸的是,授课老师杨易锡是“马头琴演奏技艺传习法”“马头琴制作技艺”的非遗传承人,这让她在传承中感受到责任的重量。

两年多来,吕琦琦和同学们经常参加非遗宣传活动、艺术节和校内外交流演出,让更多人听到马头琴深沉悠远的琴声。而她的传承之路,并不仅限于舞台。即将升入幼儿师范大专的她,已将马头琴纳入未来的职业规划:“我希望能带领小朋友们学习马头琴,从幼儿阶段开始培养,让这项非遗文化传承得更广泛。”

一把亲手制作的马头琴,连通的不仅是琴弦与旋律,更是一代少年对文化传承的自觉担当。当非遗技艺融入青春岁月,马头琴声便在青岛少年的手中获得了新的生命力,奏响了跨越时空的传承之声。