

责编 张华 李魏 美编 金琳 审读 李斌 排版 张春梅

于志源：大雅·大境

□青岛日报观海新闻记者

崔燕

■于志源

近日,“致敬·丹青不老——青岛市老艺术家邀请展”在青岛市美术馆展出。28位年过八旬的岛城老艺术家,用跨越半个多世纪的创作生涯,为这座城市写下了一首画卷上的情诗。于志源作为其中的老艺术家之一,见证了青岛美术文脉薪火相传。

于志源是青岛科技大学艺术学院资深教授、岛城德高望重的美术教育家与大写意花鸟画家。他如同当今画坛那些隐藏的低调高手,画品过硬,人品亦有风骨,用一生固守绘事的执念,造就了完整的文人格调。

早年求学期间,于志源师从岛城画坛泰斗冯凭,并担任教学班班长。同窗之中,如今多位已是蜚声国内艺坛的画家,同门相互砥砺、共研丹青,积淀扎实深厚的艺术学养。与此同时,于志源有幸得到李苦禅、王雪涛两位国画大家亲传指点,近距离体悟大家笔墨气韵与创作理念。有三位宗师引路调教,笔墨根基自然扎实浑厚。经年艺路求索,他心无旁骛,久久为功,把接地气的笔墨,化作穿越时光的斑斓力量。

■《幽花开处》

■《深水鸭子浅水河》

郭翔：用小号标定音色天花板

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

7月11日晚间,《纪念肖斯塔科维奇诞辰120周年系列Ⅲ》交响音乐会在青岛大剧院音乐厅举行。青岛籍小号演奏家郭翔首次与青岛交响乐团合作,为乐迷带来爱沙尼亚著名作曲家埃诺·坦贝格的名作《第一小号协奏曲》。作为目前唯一任职欧洲一流乐团终身小号首席的中国演奏家,郭翔在高低流转到间呈现了既通透又典雅的小号艺术,展现出“90后”演奏家的国际风范。

作为青岛籍演奏家的主力,“90后”涉猎广泛,在弦乐、打击乐、管乐等各个领域取得了耀眼成绩。郭翔认为,小号以及铜管声部在国内的发展空间广阔,“古典乐进入到亚洲的时间段比较晚,大家往往从钢琴、小提琴、大提琴等乐器开始接触,艺术环境和氛围培养得比较早,国际交流比较深入。假以时日,管乐、铜管乃至小号会得到更好的发展,毕竟从机能、天赋角度来看,我们并没有明显的差距。有了正确的理念、正确的技术,大家的起跑线是一样的。”

小号嘹亮,属性全能

一位著名指挥家接受采访时坦言,每次接手新乐团最重要的是处理与首席小号的配合——小号的声音高亢、明亮,如果小号发挥失常,偶一“冒泡”就会让音乐会大打折扣。“就我个人理解,小号首席的能力以及声音特色会决定乐团的管乐声部甚至是整个乐团的基调。”郭翔表示,“当一个乐团演奏到最高潮的部分时,经常需要小号位于音色的最上方,它在乐团里位置非常明显,很大程度上决定声音的质感、标定了音色的天花板。”

此次青岛演出,郭翔选择了埃诺·坦贝格作品,也是现代小号的代表作。“小号的现代性首先体现在它的演奏技法上。现代作品会用到像滑音、花舌这样比较特殊的小号技巧,这是在古典时期听不到的,弱音器的使用也会更丰富。现代性还体现在艺术调性上,演奏时小号还会跟乐团进行交流、应答,节奏上的

变化也会更多一些。观众比较熟悉小号明亮高亢的部分,其实,它也能表达清冷、柔美的感觉,通过气息的控制以及演奏者的想象力来实现不一样的表达。我想让观众听到平常听不到的类型、听不到的小号色彩,这也是为什么我要演奏坦贝格作品的原因。”郭翔说。

从排练到演出,小号首席需要携带多把乐器处理不同风格的作品。“我常用的乐器有六把,包括扁键转阀式小号、立键小号、高音小号等。我在德国求学时,那里的小号教学相对传统,对声音的要求更统一,而且,在德国大部分的演奏都是需要用转阀式小号,而在其他国家转阀式、立键式这两种小号是可以自由选择的。”郭翔介绍,转阀式小号多用于演奏贝多芬、勃拉姆斯等德奥派大师的作品,立键式小号多用于演奏法国、美国或其他当代作品。

多样乐器与多元演奏技法的背后,小号首席还要扛起整场演出的声部职责。“小号的声音比较亮,而小号首席往往有很多独奏部分,压力相对比较大。”郭翔说,“哪怕是在非常高水平的职业乐团里,大家偶尔也会碰到失误或者‘冒泡’的情况。另外,声部的编排、乐曲风格的把握、跟指挥的交流也是小号首席的责任。”

耀眼纪录,创造传奇

在小号领域,郭翔创下了一系列耀眼纪录:大一就读于芬兰西贝柳斯音乐学院,大二成功考入芬兰国家歌剧院管弦乐团担任小号首席,两年后拿到终身职位。在赴德国慕尼黑音乐与戏剧大学拿到硕士、博士后,郭翔重返芬兰,担任坦佩雷爱乐乐团终身小号首席,也是欧美职业交响乐团里唯一华人小号首席。同时,他也是首位在意大利波尔恰国际小号大赛获奖的中国演奏家。

“我小时候就读台东六路小学,母校有一支管乐团,每三年一届。我正好应届,当时想学一门乐器,就报了管乐团。管乐团的指挥刘老师推荐我学小号,后来觉得我上手比较快,就推荐我去

跨界融百家

1941年,于志源于山东昌邑,自幼钟情书画、笃好艺术。23岁时他正式入职青岛市文化局下属青岛美术设计公司,开启职业艺术道路。早年创作阶段,他不设艺术边界,广泛涉足年画、连环画、水彩、油画等多个门类,多方汲取养分,创作成果丰硕厚重。

其间,于志源的年画作品《把青春献给祖国》《又是十环》成功入选山东省美术作品展,水彩作品《山雾》入选华东水彩大展,展现出其青年时期扎实的全面的绘画能力。他参与合作创作的连环画《渔岛怒潮》,由人民美术出版社面向全国出版发行,成为一代人的共同记忆。

20世纪60年代中期,于志源凭借扎实的绘画实力,获委派赴北京深造,专项研习领袖肖像绘画技艺,师从国内顶尖肖像绘画大家王国栋、金石。王国栋长期担任天安门伟人肖像总绘制负责人,金石为中央美院资深美术工作者,两位名家共同承担北京各大官方场所伟人肖像创作任务,代表当时国内肖像绘画最高水准。

跟随名家系统研习的岁月,让于志源熟练掌握了庄重严谨、大气沉稳的肖像绘制范式,造型、光影、色调把控愈发纯熟细腻。返回青岛后,他成为全市伟人肖像绘制核心创作者,长期承担青岛市政府、市人民会堂、青岛火车站、汇泉广场等重要城市公共空间巨幅画像绘制工作,以严谨庄重的艺术创作,为城市风貌留存珍贵的时代印记。

回望早年多元探索与专项深造经历,于志源说道:“艺术学习不能单一狭隘,多门类涉猎、多技法积累,能拓宽眼界、锤炼心性。基础打牢、眼界打开,往后创作才能稳得住、立得高、走得远。”

美育育英才

1978年,于志源迎来人生的重要转折,调入青岛工艺美术学校,也就是如今青岛科技大学艺术学院,成为专职美术教师。期间,他先后担任绘画教研室主任、服装设计教研室主任、织绣设计教研室主任等职务,全程参与学科建设、课程搭建与人才培养,见证学院美育体系一步步成熟完善。

步入讲坛,于志源将创作重心完全聚焦大写意花鸟教学与研究,潜心梳理教学体系,打磨授课内容,深耕国画美育传播。在他看来,美术教育不止传授技法,更重在立德树人、涵养审美、塑造本心。

“画画先修心,育人先育德。技法可以反复练习,心性修养才是艺术长久发展的根基。学画要踏实真诚、甘于沉淀,多观察自然、多体悟生活,方能笔下有生气、画中有格局。”对于绘画艺术,于志源深有感触。

数十年耕耘杏坛,于志源因材施教、悉心传道,尊重每位学生的艺术禀赋与创作特点,耐心点拨、持续赋能,培育出一大批在全国、全省颇具影响力的美术骨干人才,教学成果亮眼卓著。其中,两位学生摘得全国美展金奖,接连登顶全国美术最高赛事,成为山东美术界发展的里程碑,取得岛城美术教育史上的亮眼成绩。

即便退休之后,于志源依旧坚守美育一线,在老年大学教学岗位坚守近20年,持续普及传统书画艺术,带动大批中老年艺术爱好者圆梦丹青、涵养身心,助力全民美育落地基层、浸润大众。

新意开大境

历经早年多画种跨界积累、京城名家技法淬炼和数十年教学沉淀,于志源的艺术风格愈发成熟通透,在大写意花鸟领域走出一条属于自己的守正创新之路。他的笔墨承袭传统文人画清雅风骨,笔触雄浑洒脱、气韵饱满充盈,设色温润雅致、章法从容大气,摒弃浮躁雕琢,崇尚自然本真,画面兼具传统法度与时代气息。

在艺术创作上,于志源始终坚持师法自然、托物言志,以花鸟寄情、以笔墨抒怀,在传统范式中寻找新意,在时代生活中萃取灵感。在他看来:“传统是根基,创新是生命力。国画创作既要敬畏古法、守住文脉,又不能固守旧貌、一成不变。适当借鉴中西绘画优势,兼容所长、融会贯通,笔墨才能贴合时代审美、拥有持久活力。”

画坛前辈冯凭曾这样评价于志源的作品:“用笔不拘成法,苍茫泼辣;用色和谐温润,艳而不俗;章法稳而求险,气势夺人。”多年来,于志源的精品力作频频登上国家级、省级艺术平台。作品《秋实》亮相中国美术馆,《敛翼一时搏击万里》《早春颂歌》入驻中国民族文化宫,多幅作品远赴法国、美国、新加坡及港澳台地区展出,持续传播东方笔墨的独特魅力。

在学术传承上,于志源先后出版《写意花鸟画技法》《写意牡丹画法》《写意花鸟画步骤》《于志源画集》等多部专著,为美术教学、国画普及提供系统的参考范本。从1990年开始,他先后在栈桥回澜阁、青岛文学艺术学院展厅、出版艺术馆、青岛科技大学美术馆等举办个人画展,层层递进展现艺术蜕变之路,为岛城国画创作交流注入活力。

当下很多创作者要么死守古法一成不变,囿于传统不敢突破;要么为了刻意求新,丢掉根基、画风跑偏。于志源却平衡得恰到好处:守住传统笔墨根骨,又在构图、气韵、章法上自出新意。他的作品温润清新,是中国人刻在骨子里的美好期许。

■郭翔

上小课。我的启蒙老师是青岛歌舞剧院交响乐团原小号首席常东生老师,后来,我考入中央音乐学院附中,成为朱光教授回国后的第一个学生。”郭翔表示,“学习小号,热爱是最大的动力,面对音乐时要保持纯粹和个性。”

穿梭于中欧之间,郭翔也注意到欧洲对于古典乐迷的培养。“欧洲古典乐迷群体的年纪偏大一些,到了一定的年龄,更愿意静下心来