

当一座城市拥有风与风景

□青岛日报·观海新闻记者 崔燕

近日,“意在山水·名家画崂山”刘仲原、曹新刚、邹本虹、徐波四人国画艺术展在崂山美术馆启幕。一幅幅立足崂山风物、浸润山海灵气的国画作品令人耳目一新。观者驻足其间,心神随纸上峰峦烟霞、碧海流云悠然驰骋。该展诠释了新时代艺术家对青岛城市风貌、人文风物的深情体悟,也延续了百年来全国名家落笔青岛、礼赞山海的艺术传统。

青岛,天然具备成为艺术沃土的天赋。海风穿越大洋,携来咸湿的氤氲,塑造出青岛通透多变的天光、流动不定的云雾;崂山拔海而起,峰崖直抵云天,山、海、城、湾层层交织;最美海湾的辽阔、红瓦老城的雅致在此交融共生。风在,光影便时时变幻;山海在,风景便取之不竭。

这份独有的自然馈赠,让青岛成为近现代中国最具代表性的写生圣地之一。每到春秋写生季,中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、山东艺术学院等高校的大批师生,会不约而同地奔赴渔村、码头、太平角、八大关和老城区等地锤炼笔墨、寻找灵感,实现一次次艺术蜕变。

■崂山风光。 王雷 摄

■崂山水吸引了众多画家前来写生。 王雷 摄

巨匠留痕青岛印记

近现代中国美术的百年革新,是走出书斋、师法造化的变革。在这场时代浪潮中,青岛凭借得天独厚的写生条件,成为诸多画坛宗师试验全新画风的关键目的地。

从上世纪始,刘海粟、李苦禅、关山月、吴冠中、秦宣夫、祝大年等一众近现代美术泰斗先后踏海而来,描摹青岛。他们追逐青岛流动的天光与山海气象,以巨匠笔墨定格岛城风华,使青岛成为近现代中国画革新历程中重要的户外写生试验场与灵感来源地,也为青岛美术奠定了开阔高远的艺术格局与深厚绵长的文脉根基。薪火相传,青岛本土画坛接续求索、深耕不辍,提炼属于青岛的地域笔墨语言,让这座城市的丹青文脉生生不息、历久弥新。

作为中国新美术运动拓荒者,现代美术教育奠基人,刘海粟一生力倡写生,遍历天下名山大川,对青岛格外倾心,留下《崂山北九水》《青岛海滨》等系列经典。青岛山间来去不定的风、瞬息变幻的云雾,启发他大胆挥洒,笔墨淋漓奔放、意境雄阔空灵。他笔下的崂山兼具北派山川的沉厚巍峨与东海仙山的缥缈仙气,海面天光层叠澄澈,打破传统山水南北宗的审美壁垒。青岛流动的山海实景,成全了刘海粟晚年山水格局的开阔与自由。

近现代写意花鸟画宗师李苦禅,植根齐鲁文脉,崇尚笔墨雄浑正大、质朴简淡。作为山东籍艺术家,他多次驻留青岛写生。崂山松石古雅,海风清新怡人,与文人画淡泊高古的精神高度契合。1962年夏日,李苦禅在青岛即兴挥

毫,创作《双吉图》《墨荷》等作品,笔墨清简,生机盎然。他的山水小品多取崂山溪谷、松石云海,摒弃雕琢,归于本真。青岛绮丽通透的风物,滋养他大巧若拙的写意品格,也让文人风骨与山水风情在纸上融为一体。

岭南画派大家关山月,秉持“笔墨当随时代”的理念。20世纪50年代,他专程赴青岛、崂山深度采风,留下珍贵的《崂山速写》系列手稿,山石苍劲却不粗野,林木清幽而富生机,山海开合有度,云雾虚实相生。青岛实景成为关山月探索当代山水语言的重要写生范本。

在百年名家写生谱系中,吴冠中、秦宣夫、祝大年同样以各自的艺术维度印证青岛的独特魅力。吴冠中深入崂山腹地,《误入崂山》依托崂山真实山石林木结构,解构传统山水符号,建立现代东方形式美学;秦宣夫酷爱写生,青岛海滨通透多变的天然,成为他研究户外光影色彩的绝佳样本;祝大年从礁石、草木、云浪中提炼秩序美感,赋予作品沉静雅致的东方写意面貌。

诸多画坛宗师为何不约而同奔赴青岛?因为这里是天然的山水课堂,笔墨试验场、南北审美交融之地。风来云起,四时不同,艺术家在此观物悟道、变法拓境。至今,全国美术院校仍有到此写生教学的传统,接踵而至的青年学子,为这座城市不断注入新鲜的艺术力量。

本土画坛求索地域画风

百年名家的写生积淀,加上全国美术院校长期现场教学,为青岛种下独一份的艺术基因。这种由近现代巨匠奠基,又经一代代美院学子持续

强化的“在地悟道”,深刻影响本土画家。

王仙坡、张伏山、梁天柱、刘文泉、蓝立克、刘栋伦、薛鸿文等生于斯长于斯的山水画家,一直钟情于家门口的崂山峰峦、九水溪谷、海岸礁石、潮汐晨昏、老城烟树,在日复一日的户外写生中,他们挣脱通用山水模板,慢慢淬炼专属于青岛的地域笔墨气质。

“传统山水皴法多为太行、黄山、江南山水而生,没有一套适配崂山山海的现成范式。”已是九旬高龄的著名画家刘文泉,作为青岛本土山水画承前启后的践行者,踏遍“崂山七十二峰”,吃透崂山花岗岩山体坚硬厚重、山海相依的独特地貌,摸索出沉雄朴拙的专属笔墨特点,确立了“重实景、重地气、重山海精神”的创作底色。

晏文正、陈锡岩、陈坚、王绍波、徐青峰等青岛籍画家则立足于水彩画与油画,聚焦青岛海洋城市禀赋,将目光投向独有的海滨美景。他们常年行走渔港、海滩,感受海风、雾霭、湿润空气,塑造出画面通透柔和的光影质感。这一代学院派画家,把海洋生态、滨海风物、城市气质纳入笔墨,构建辨识度鲜明的青岛海洋美术语境。

当下活跃在画坛的苏兆洪、李长庆、左垂钧等本土山水画家,则在城郭风貌间持续创作。他们在前人奠定的审美基础上,进一步打磨青岛山水清雅的气韵、开阔的格局与温润的质感,不断丰富本土绘画的审美层次。

常年穿梭于崂山的李长庆,微信名就叫作“巡山老妖”。当他的崂山山水画作铺陈开来,观者瞬间感受到邂逅山间清流般的舒朗。这种跳跃的“反差萌”,让李长庆这位“心里住着一个孩子”的画家和他的画作给人出其不意的“豁然开朗”,他笔下的崂山好像宣纸上氤氲开来的仙气飘飘,仿佛随时会从画卷里翩跹而出一位仙风道骨的“崂山道士”。李长庆说,崂山是他的启蒙福地,也奠定了自己的山水画风。他曾挥笔写下:我法在崂山,崂山乃我师,神遇而迹化,勤勉有天知。

写生名城链接文旅资源

“梳理青岛百年丹青脉络,一条清晰的主线贯穿始终:全国名家以青岛做写生长场,抬升地域审美高度;全国美术院校持续落地写生教学,输送青年艺术力量;本土画坛接续写生传统,沉淀地域笔墨;新生代创作者承古开新,续写城市艺术气质。”在美术理论家黎晨看来,青岛已成长为中国近现代山水革新的重要艺术地标。

青岛大学油画教研室主任、青岛市女书家协会油画学会会长孙小娥,一直以青岛为傲:“走遍世界各地,青岛的写生价值非常值得被更多人看见。”她认为,青岛的艺术气质既独特又多元,这座城市的美在于风景与地貌共同造就的复合审美体系。地貌之上,崂山作为海上第一高山,山海咬合、峰海相接,打破传统山水“有山无海、有海无山”的局限;气候之中,海洋季风带来丰沛水汽,云雾朝暮流转,光影柔和通透,极宜水墨写意与色彩写生;风貌之间,奇峰古刹与红瓦楼群错落并存,古典意境与近代城市气质彼此映照,形成“传统山水加现代风景”的双重母题。正是这种兼容南北、刚柔相济的特质,使青岛散发着独一无二的魅力。

坐看云起,风景常新。画家徐波深有感触地说,“意在山水·名家画崂山”展览,是百年写生文脉的当代回响。他作为新一代本土画家,接续前辈写生传统,踏遍崂山山海,继承开阔审美格局的同时,也贴合新时代城市气质与当代审美,继续书写青岛丹青新篇,这是时代赋予他们的责任,也是青岛画家生于斯画于斯的幸运。

“一座城市,当它拥有生生不息的风与风景,便拥有源源不断的艺术灵感。”孙小娥经常帮助国内外的美术学院招生落地青岛写生。她表示,青岛应该链接更多文旅资源,让这座流动于画作上的城市的美学影响力传播得更远。

以文塑旅 以旅彰文 @悦赏分享 与青岛当代艺术同行

分享理由: 青岛正迎来一场扎根本土的当代艺术际会。“同行——青岛当代艺术现场”展正在德昌阿特·V出口美术馆展出,展期至10月18日。作为一次面向青岛当代艺术生态的“田野调查”,展览将目光从远方

收回,聚焦脚下土地上正在生长的艺术力量。参展者中,有归来的游子,有固守本土或客居崂山的创作者,也有高校老师与青年学子;绘画、雕塑、装置、影像、综合材料及新媒体等媒介错落交织,勾勒出青岛当代艺术的多元面貌。

这些作品扎根现实,回应生活,以各自的姿态刻录时代切片。观众穿行其间,得以触摸青岛当代艺术的温度与脉络。而展览的价值不止于展示作品,更在于建立连接。它让长期分散的个体创作彼此照面,让不同的路径在此交汇,也为这座城市的文化记忆留下一道鲜活的刻痕。

这场展览是德昌阿特·V出口美术馆成立三周年的特别策划。在此节点上,展览既是一次青岛当代艺术的自我检阅,也是一次重新出发。它诚实地呈现青岛当代艺术的现状——那些值得肯定的探索,那些需要正视的不足;坚持的力量与生存的困境,都在此坦然铺陈。但无论如何,这些在寂然处发光的艺术家们,值得被更多人看到。

刘硕

舞剧《牡丹亭》定档青岛

分享理由: 自2025年首演以来,导演黎星、黄佳圆联袂执导的舞剧《牡丹亭》就成为一票难求的现象级作品。《牡丹亭》延续了两位导演自舞剧《红楼梦》以来的创作水准,以汤显祖原著的爱情传奇为蓝本,通过

对传统文化的创造性转化,让古典美绽放全新光彩。该剧终于敲定青岛档期,为岛城观众呈现写意天地间的跨时空爱情。

少女杜丽娘因一场游园梦动情,相思而死,魂魄与拾得画像的书生柳梦梅相恋,成就了挚爱传奇。作为经典艺术作品,《牡丹亭》凝结了中国人对“至情”的理解。主创团队从原著中选出了杜丽娘、柳梦梅、春香、花神、陈最良、判官等核心角色,聚焦女性意识觉醒、跨时空之恋的主题,通过舞蹈呈现了“至情即生命觉醒”的内核。舞剧《牡丹亭》跳出传统戏曲版本的框架,以当代舞语言重塑汤显祖经典作品,演绎一场跨越400年的生命对话。

演出时间:11月6日、7日
演出地点:青岛大剧院 米荆玉

就这样倚在秋天里

分享理由: 就这样倚在秋天里。当秋风经过太平角,夏日的喧嚣热烈退去,海风携着淡淡的咸润,穿过层层叠叠的林荫。阳光变得温柔通透,落在错落青翠的树梢上,将青岛独有的“秋天童话”,晕染出最治愈的诗意。

藏在湛山三路2号的庭院,是太平角秋日里独一份的艺术秘境。绿意环绕,草木扶疏,复古灵动的猫头鹰博物馆、新潮多元的艺术展览、悠然浪漫的草地爵士乐享,让自然、艺术与时光在此温柔共振。满园秋意之间,Sanbon Nature地中海风格餐厅静立其中,成为庭院最温暖的小清新。

通透的玻璃屋揽尽满院秋色,天光树影缓缓倾泻而入。餐厅依古树而建,秋风拂过,枝叶轻摇,落下满室温柔。静坐此间,一杯醇香咖啡,一份精致餐点,抬眼是草木秋光,低眉是人烟烟火。悠然的咖啡香气漫溢庭院,适合静坐翻书、闲叙家常,或是静静对着满园秋色发呆。

与微醺的秋天一起松弛。在清风与绿意之间,在美味与浪漫之中,是所有恋秋者都能找到的治愈性曼妙。

崔燕文/图

俞明青:弦上50年,大提琴抒怀

□青岛日报·观海新闻记者 米荆玉

五十年细说从头

1973年,俞明青从青岛考入中央音乐学院,3年后留校任教,开启了漫长的音乐教育生涯。半个世纪以来,俞明青培养的大提琴人才遍布海内外,活跃在各大交响乐团乐池和独奏舞台。“我深爱着青岛。今年是我从教50周年,跟青岛交响乐团在家乡做一场大提琴音乐会,是纪念也是巧合。”俞明青介绍,“大提琴的家”艺术节由他和女儿俞佳联合发起,邀请世界范围的大提琴演奏家授课、传艺。“2018年,艺术节在釜山创立,在韩国举办了3届,接着在青岛举办了6届。青岛的城市人文环境符合演奏家的需求,耶胡迪梅纽因学校丰富的资源也给艺术节提供了便利条件。”

俞明青见证了新中国成立以后青岛演奏家相继走上国际舞台的辉煌。“我从6岁开始学笛子,后来学习二胡,偶然接触到了单胡(低音拉弦乐器,被称为‘民乐版大提琴’),14岁才真正拥有了第一把大提琴。”俞明青表示,青岛音乐教育传统深厚,孕育了一代代艺术苗子。“大家熟悉的董吉亭先生长期在青岛教授音乐,当年学大提琴的学生不太多,学小提琴的很多,比如陈立新、吕思清。陈立新后来担任了中国歌剧院交响乐团团长。”

得益于正统的古典乐素养,俞明青20世纪80年代公派出国后迅速获得了国际乐坛认可。“其实中国大提琴跟欧洲大提琴的艺术分歧很少。欧洲有着悠久的室内乐传统,很

■排练中的俞明青。 王雷 摄

多琴童在单独演奏时表现不理想,一经过合奏历练就非常棒,成长很快。”20世纪90年代,俞明青回国后力主恢复室内乐训练,由此室内乐成为音乐学院的必修课,影响力延续至今。

“无伴奏”献给青岛

4年前,青岛耶胡迪梅纽因学校正式创立,俞明青应邀出任大提琴教研室主任,续写与家乡的音乐情缘。“相较于我的求学时代,现在孩子们学琴条件太好了。学琴重要的不只是先天条件,更是内心对音乐的感悟。有的孩子手指的条件并不是最佳,但是内心的乐感非常饱满,演奏自然就到了。”俞明青表示,“青岛的大提琴学习环境与世界接轨,还在伊丽莎白国际大赛等权威大赛上拿到过大奖,王健、秦立威等演奏家更是在国际上享有盛誉。国内外大提琴演奏家不断来青岛演出,孩子们接触得多,欣赏、模仿、学习,进步非常快。”

从圣·桑《第一大提琴协奏曲》到谭盾《卧虎藏龙》大提琴协奏曲、马友友“丝绸之路”主题大提琴作品,大提琴在东西方文化之间自由穿梭,着力呈现不同的文化主题。“大提琴的音域很广,高声部、低声部、中声部都有,跟各个乐器声部都容易合作,而且大提琴的重奏形式很多,从四重奏到‘十二把大提琴’等各种组合很灵活。”俞明青表示,“大提琴是一个‘情感乐器’。它的表达方式接近于人声,表现力极强,不管是东方色彩、西方色彩都可以呈现出来。近年来,不断有中国乐曲被改编成大提琴曲目,非常受欢迎。”

精研大提琴半个多世纪,俞明青心里也有献给青岛的作品,“我心目中的青岛,就像巴赫的《无伴奏大提琴组曲》,如果有机会在青岛演奏巴赫作品,那就非常应景了!”

近日,青岛交响乐团“雅乐惠民·大提琴专场音乐会”在青岛大剧院上演,著名大提琴演奏家、中国音乐家协会大提琴学会会长俞明青与青交演奏家宋东霞合作演绎了维瓦尔第《双大提琴协奏曲》,他还为家乡乐迷带来了独奏《乌之歌》和返场曲目《梁祝》节选,展现了精湛的琴艺和旺盛的音乐创造力。

以1976年留校任教于中央音乐学院为起点,2026年恰逢俞明青从教50周年。今年7月,俞明青创立的“大提琴的家”艺术节在青岛耶胡迪梅纽因学校举办,艺术节以“薪火相传”为主题,汇聚国内外知名导师,涵盖大师公开课、多声部重奏排练、Cello Family乐团集训及多场师生音乐会,致敬大提琴教育的传承之路。“音乐从来都不是一个人的事,大提琴本身就不是非常愿意合作的乐器。”俞明青认为,大提琴擅长“对话”,在交响乐演奏里承担了独奏的倾诉和合奏的和声串联,大提琴演奏家也处在永恒的艺术协作中。半个世纪以来,俞明青始终在寻找懂得倾听、懂得合作的新秀,实现乐器演奏、音乐教育、艺术社群的浑然融合。