

《剧院魅影续作:真爱永恒》将首次来青岛,为观众带来“我的第一部音乐剧”“万里挑一”的音乐剧将在青连演11场

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

2024年1月13日至21日,由“音乐剧之父”安德鲁·劳埃德·韦伯创作的原版音乐剧《剧院魅影续作:真爱永恒》将在青岛大剧院歌剧厅连演11场,创下青岛演出史上成本最高、场次最多、周期最长的原版音乐剧演出纪录。2023年9月28日,《剧院魅影续作:真爱永恒》复排版在上海举行世界首演;下个月,该剧将首次造访青岛,为北方观众带来“我的第一部音乐剧”。青岛也将成为该剧2024中国巡演的开年首站。

首演于1986年的《剧院魅影》与《悲惨世界》《猫》《西贡小姐》合称世界四大音乐剧。其中,《剧院魅影》凭借迷幻绚烂的舞美、无可挑剔的音乐和悬念丛生的剧情征服了全球观众,票房累计60亿美元(《第一财经》数据),远超《泰坦尼克号》。是经典必有续章。大师韦伯在2010年打造的《剧院魅影续作:真爱永恒》,也延续了“剧院魅影”IP的票房神话。

行业数据显示,在上海,一场大型音乐剧演出的观众席近两千个,相较于城市人口来说,音乐剧观众可谓“万里挑一”。对青岛而言,原版音乐剧还是新鲜事物,引入“剧院魅影”IP体现了城市剧院的担当和市民的文化需求。

为什么要做出音乐剧“万里挑一”的观众?如何做好这个“万里挑一”的观众?如何欣赏《剧院魅影续作:真爱永恒》这样一部“万里挑一”的好戏?这是需要剧目、剧院与观众用互动来回应的问题。

精彩续作,比肩经典

作为殿堂级大师,韦伯将音乐剧的本质总结为“故事、故事、故事”,因而,他的音乐剧情节总是悬念十足、观赏性极强。在前作《剧院魅影》里,神秘的蒙面男子“魅影”在巴黎歌剧院里发掘了天才女歌者克里斯汀,帮助她走上了艺术高峰,“魅影”也爱上了克里斯汀。然而,克里斯汀心有所属,在得到意中人一个吻之后,“魅影”黯然退出,歌剧院也毁于大火。

《剧院魅影续作:真爱永恒》接续了这个传奇故事:“魅影”远赴美国科尼岛,利用十年时间创建了一个属于畸形人的“幻影乐园”,他化名Y先生邀请女高音克里斯汀前往科尼岛演出。此时的克里斯汀已经淡出舞台,但由于丈夫债务缠身,她只好复出养家,带着丈夫和10岁的儿子古斯塔夫来到科尼岛。随着克里斯汀的到来,沉寂十年的爱火重燃,所有人的命运也迎来了重大转折……

《剧院魅影》是韦伯为前妻、著名歌唱家莎拉·布莱曼量身打造的力作。剧中的唱段旋律优美,《Wishing you were somehow here

■原版音乐剧《剧院魅影续作:真爱永恒》将在青岛大剧院歌剧厅连演11场。(LND photo Jeff Busby)

■《剧院魅影续作:真爱永恒》情节悬念十足,极具观赏性和艺术性。(LND photo Jeff Busby)

again》是莎拉·布莱曼演唱会的必唱曲目,《All I ask of you》以及同名主题唱段《The Phantom of the Opera》都是载入音乐剧史册的唱段。该剧场景华丽精巧,特别是第四场“地下迷宫”,“魅影”带着克里斯汀深入歌剧院地下,两人一路过桥、乘船,穿过重重烛影、迷雾和暗河,丝滑进入诡秘而繁复的魅影宫殿的场景,堪称音乐剧史上最复杂宏大的场景之一。而在《剧院魅影续作:真爱永恒》里,韦伯不动声色地复刻了这一经典,不同的是,“魅影”身边之人换成了小男孩古斯塔夫,两人深入科尼岛的秘密基地,在激越的摇滚风格配乐里,一个瑰丽奇异的世界缓缓浮现——这里滞留着“魅影”收留的各种怪胎和骷髅马,巫师、人鱼、海妖、巨怪被包裹在棱镜里,小男孩天使般的歌声、琴声与“魅影”激烈的内心冲突形成对照,令观众沉浸其中。

首演30余年来,《剧院魅影》取得了世界性的成功,至今人气不减。截至今年6月,该剧已在全球183个城市上演,观众人次超过1.45亿人次。在韩国釜山,该剧的韩文版长期演出,今年创下了150万人次的观看纪录。

《剧院魅影续作:真爱永恒》于2010年在伦敦西区首演,评论界盛赞韦伯完成了不可能完成的任务,重现了前作的成功,赋予了续作“爱”“家庭”“美”的新主题。故事独立成篇,从故事、

音乐到舞美均保留了韦伯标志性的创作特点,在艺术内涵上进一步开拓,到达“爱与接纳自我”的层面,小男孩与“魅影”间的命运纠缠感人至深。

万里挑一,内行力荐

2002年,青岛“嘉木美术馆”创始人修方舟第一次听到了《剧院魅影》,他将这部音乐剧随车常备。修方舟的女儿听着《剧院魅影》长大,多首歌曲耳熟能详,上大学后,她还加入了音乐剧社。今年,女儿在伦敦西区国王陛下剧院(原名女王陛下剧院)邀请修方舟观看了《剧院魅影》。时隔20余年重遇这部经典,尤其该剧还是《剧院魅影》1986年的首演剧场,父女俩在一部剧的“老家”欣赏《剧院魅影》,这令修方舟感受深刻:“我女儿从音乐剧的‘小粉丝’开始,一步步成为艺术的欣赏者和相关从业者。”音乐剧对剧迷的影响力由此可见一斑。

如何做一个“万里挑一”的内行观众?作为音乐剧大咖,青岛演员于晓璘堪称“行家里手”,《致命旋律》《献给阿尔吉依的花束》《觉醒年代》和《将进酒》都是他可圈可点的作品。他建议,青岛观众在看音乐剧之前可以先看它的电影版“预习”一下,将看音乐剧当成一个轻松的艺术消遣。《剧院魅影》和它的续作没有太多的故事

连接,观众可以提前看一下它们的电影版,抱着享受体验的态度进入剧场就可以。”于晓璘表示,“音乐剧拥有音乐这一可以随时随地享受的艺术形式,观众可以边欣赏音乐边享受故事。此外,音乐剧不像芭蕾舞、歌剧有那么重的仪式感,观众保持欣赏体验的状态就好,不玩手机就能好好欣赏。”

那么,做一个“万里挑一”的观众,为什么要选《剧院魅影》这个经典IP?任教于北京舞蹈学院音乐剧系的李倩,同时也是音乐剧《杜拉拉升职记》制作人,她表示,“剧院魅影”系列是代表了现代大制作音乐剧的顶峰之作。“韦伯的作品最容易入门,这个时期的音乐剧舞美辉煌,演员阵容宏大,声光电都是最高配置,而且,音乐剧在这个时代过去之后就变得不一样了,进入了多元化时代。”《剧院魅影》系列容易入戏、容易吸引观众,剧情并不复杂,观众不用花心思猜测谜底,带着轻松的心情欣赏就可以了。”李倩认为,作为音乐剧大制作时期的最高峰,“剧院魅影”IP可谓观看音乐剧的“最佳入口”。

连演11场,信心何来

首次在青岛上演,《剧院魅影续作:真爱永恒》就一口气连演11场,这样的信心和底气何来?

毕业于上海音乐学院音乐剧系的邵作平从

2013年起就在青岛推广音乐剧。他认为,青岛的音乐剧市场规模已经接近上海的一半。“我跟上海的音乐剧制作人交流过,他们认为,一部戏在上海开十几场,在青岛开四五场是没问题的。”邵作平表示。

2004年,《剧院魅影》在上海连续上演百场;2023年,《剧院魅影续作:真爱永恒》在上海首轮上演38场。参考这样的数据,青岛的11场演出算得上稳妥。青岛大剧院方面表示,该剧开票后势头良好,上演后随着口碑发酵,上座率预计将被持续推高。

今年的青岛音乐剧市场数据也验证了邵作平的信心。“今年,郑云龙带着音乐剧《将进酒》回青岛演出,现场爆满;于毅将《灵魂摆渡之永生》巡演的最后场放到青岛,也是‘一票难求’。我做音乐剧以来,感觉这几年青岛的观众群体增长非常迅速。”邵作平和他的“小胡同”儿童艺术机构于2018年将音乐剧《狮子王》搬上了青岛舞台,他表示,“孩子们对音乐剧的喜欢超过成人,比如,电影《冰雪奇缘》《阿拉丁》《狮子王》都有音乐剧版本,能全面提升孩子的唱歌、跳舞、表演能力,从声、台、形、表全方位锻炼孩子。而且,扮演不同的角色时需要站在不同的角度思考问题,对孩子来说,换位思考更有教育意义。”

青岛大剧院方面表示,今年市场一个可喜的变化就是年轻人和高校学生开始走进剧场,同时,女性群体已经成长为最具消费惯性和眼界的观众群体。青岛大剧院13年的市场培养奠定了高端演出的受众基础,而此次的票价设计也颇为亲民,最低80元的票价适合高校学生入手。

近日,中国海洋大学艺术系教师郑琳正在带着学生们排演一场音乐剧选段音乐会。这场演出集中了《剧院魅影》《西区故事》《美女与野兽》等经典唱段,计划作为普及推广音乐剧的公益演出与市民见面。郑琳表示,音乐剧在高校校园里备受欢迎,得到了教师学生的喜爱,学生们也是抢票的主力。在青岛音乐剧市场刚刚起步的当下,原版音乐剧的引进将推动市场迅速成熟。

著名指挥家张国勇表示,青岛有着深厚的交响乐氛围,但在综合性视觉表演艺术(如舞剧、歌剧和音乐剧)方面仍有欠缺。正如《汉密尔顿》之于纽约百老汇,《剧院魅影》之于伦敦西区,国际级城市都需要有与城市匹配的音乐剧作品。《剧院魅影续作:真爱永恒》在青岛上演,将成为标注青岛音乐剧发展的重要节点。

青岛北客站及周边区域将围绕“设计产业、总部经济”两大核心产业,打造青岛“智慧门户·设计都心”——

聚力打造山东半岛设计创新策源地

■12月27日,“让未来定义今天”设计产业赋能城市高质量发展会议在青举行。

设计产业发展新高地

青岛是山东发展的“龙头”,经济活跃发达、产业基础雄厚、开放优势明显,拥有发展设计创意产业的深厚土壤和基础条件。《青岛市加快构建优质高效服务业新体系三年行动方案(2023—2025年)》中提出,聚焦24条重点产业链引进培育高水平研发平台和企业研发机构,建设一批面向制造业的工业设计、检验检测认证等服务载体。

站在新风口,打造增长极。作为地铁建设和地铁沿线开发建设以及重点低效片区开发建设的重点项目,青岛北客站及周边区域依托交通区位优势,加快地铁TOD综合开发,面向未来构建产业创新和城市发展的新生态。项目占地面积约3平方公里,将突出青岛北站强大的交通枢纽辐射能力和效能优势,着力发展现代服务业,围绕“设计产业、总部经济”两大核心产业,与智慧、低碳、数字产业结合,打造青岛“智慧门户·设计都心”。

设计产业高质量发展需要高能级平台载体

作支撑,北客站及周边区域具备突出的平台优势。应着力推动北客站及周边区域站城一体化,打造滨海空间“桥头堡”,以设计产业发展推动片区城市更新取得成效,打造城市有机更新的增长极,在青岛都市圈中更好发挥龙头带动和引领作用。会上,与会专家建言献策,期待这片热土早日成为青岛创意设计产业勃兴壮大的新增长极。

经济发展越好的地方,越是注重高新技术产业、文化创意产业。“城市的品质和文化魅力的提升,是当下聚集人才的重要指标。通过创新人才聚集进而带动创新产业发展,为城市植入新的产业,从而促进经济发展。”中央美术学院教授、中国公共艺术研究中心主任王中建议,要以艺术、创意和设计为纽带,共同构建高品质的未来之城,最终实现以文兴城、以人为本、和美共行、向心共生。具体到青岛北客站片区,要将人文魅力和富有吸引力的生活场景作为核心抓手,以此来吸引人才聚集,才能更好支撑创意产业的形成和集聚。

“青岛北客站片区3平方公里的区域,是青岛向整个山东半岛内陆延展城市影响力、拓展城市发展空间的‘新门户’。通过TOD开发可以撬动更多的产业要素和产业资源。”在中国纺织建设规划院院长张庆辉看来,青岛北站拥有大流量,但其中很大一部分是过路流量。如何将流量变“留量”,需要相关的配套政策和体制机制保障。他表示,要在此区域发展创意设计产业,首先要做好顶层设计,秉承开放包容的心态和富有吸引力的招商引资政策,吸引世界知名设计创意机构进驻;还要注重挖掘培育青岛本土设计创意机构,发挥好驻鲁专业院校的作用,推动外来机构与本土机构融合互动。

先行打造设计产业示范园区

进入城市发展的新阶段,城市建设的方式由增量扩张转向存量挖潜。作为助推青岛新时期重构产业空间发展格局的中坚力量,TOD开发在推动城市更新建设、实现存量变革与增量崛起方面发挥着重要的引领作用。青岛北客站及周边区域是青岛TOD开发“一号工程”。经过近两年的开发建设,这里正在加快“腾笼换鸟”,成为项目招引的活力“磁场”。

今年以来,青岛地铁集团加快推进青岛北客站及周边区域项目落地工作,联合李沧区政府、合生商业集团共同签订战略合作协议,由青岛地铁集团和合生商业集团共同打造的商业品牌“青铁·超极合生汇”亮出蓝图。作为继京沪之后的第三座“超极合生汇”,“青铁·超极合生汇”将通过新业态落地、首店引进、举办电竞及极限运动赛事等方式,打造具有“历史感、烟火气、新潮范”的未来商业综合体。

片区内首宗住宅用地已在10月7日由中铁二十局成功竞得,标志着该片区多元发展的新开端。央企中铁二十局进驻后,将充分发挥其工程建造、特色地产、资产经营、新兴产业等业务一体化优势,为片区建设带来强劲动力。同时,青岛地铁还引入山大优秀教育资源,大大提升片区吸引力和影响力。

11月2日,东片区启动站前商务组团建筑概念方案全球征集工作,将依托原国棉六厂历史文脉传承,布局超甲级写字楼、高端酒店、超

级主场、潮玩娱乐等功能集聚的组团,对功能布局、建筑形态、建筑高度、开发强度和公共空间等展开设计研究,地上地下空间畅联,将其打造成为兼具国际化魅力与地域特色的青岛城市商务新地标。

.....

成功的TOD一体化功能生态圈建设,应该是“轨道上的产业”和“轨道上的生活”共生发展。青岛北客站及周边区域正在加速构建站产城一体化布局的发展生态圈,为片区设计创意产业的落位集聚奠定基础。

青岛地铁集团党委书记、董事长张君表示,地铁集团将以此研讨会为契机,锚定“双一流”发展目标,推动青岛北客站及周边区域东、西片区按照“一个片区、一个定位、一套规划”的原则,整体研究、统筹规划,借助枢纽优势,聚焦设计产业和总部经济落位设计类专业园区,打造开放合作平台、产业创新平台、价值驱动平台、设计生态构建平台,以设计思想、技术、人才与成果、设计服务和创新性应用赋能城市经济社会可持续发展。

在推进路径上,青岛地铁将按照“两个一”发展策略,即:建立一套高质量发展体系、打造一个高品质示范片区;构建“八个一”实施体系,即:组建一个统筹机构、出台一套支持政策,举办一批高端活动、成立一个专家委员会,打造一个产业聚集区、设立一支扶持基金、搭建一个产学研孵化平台、建设一个永久展厅。具体来说,以原国棉六厂厂区为启动区,先行落实一批具有一定知名度及发展潜力的设计单位展开重点培育,将之打造成为设计产业示范园区,带动周边区域形成示范引领作用;后期,逐步在片区内导入各类载体,形成聚集效应。结合产业规划,融合数智化、高端化的发展趋势,重点发力数字设计、工业设计、工程设计、时尚设计四大领域,瞄准全国、全球设计产业链龙头企业和设计大师,吸引国内外设计研究院等高端产业机构落地,聚力打造山东半岛设计创新策源地。

设计为媒,创新驱动。一个设计产业发展高地将在青岛北客站片区加速崛起,为这座“活力海洋之都、精彩宜人之城”打开更大想象空间。(周建亮)

