

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

剧场2.0,且看青岛“演艺新空间”

□ 青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

青岛文化2024日志

记录

●5月22日

山海春韵·市南区琴岛美术家协会美术精品展,以艺术之美展现新时代的精神气象。

地点:青岛国际会议中心

●5月23日

黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明展,民族交往、融合与文化碰撞、交流,孕育出独特的内蒙古黄河文化。

地点:青岛市博物馆

►●5月24日

艾可什“未来音场”推出开业系列演出“青岛极昼派对”,邀请余佳运、颜人中、刘思鉴三位人气歌手担任首场嘉宾。

地点:流亭机场T1航站楼

●5月25日

六一儿童节专场“天寰之声”管乐音乐会,用音乐回归童心,在旋律中感受纯真。

地点:青岛市人民会堂

●5月26日

“从一无所有开始”读书会

地点:青岛文学馆

预告

●5月27日

山花烂漫——范存刚、朱赓博中国画邀请展,以“山花烂漫”为主题,用意良多。

地点:青岛市美术馆

●5月28日

人木——黄永玉版画艺术展

地点:青岛市美术馆

●5月29日

观妙入真——永乐宫艺术瑰宝展,永乐宫艺术瑰宝首次走进山东进行展览展示。

地点:城阳区博物馆

●5月30日

法语原版音乐剧《摇滚的莫扎特》

地点:青岛大剧院

●5月31日

京剧折子戏专场《三击掌》《洪洋洞》

地点:李沧剧院

●6月1日

爆笑互动儿童剧《大盗贼之登月火箭》

地点:城阳开心麻花大剧院

●6月2日

经典动漫音乐视听交响音乐会

地点:青岛市人民会堂

●6月3日

维度的温度——艺术文献收藏特展

地点:南京路100号赞一美术馆

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

近日,青岛突然多了三个“演艺新空间”——

5月10日,西海艺术中心落成首演“春天的交响”大型交响音乐会正式举行,指挥家陈彦霖执棒,与青岛交响乐团为新落成的西海艺术中心节目揭幕。该艺术中心同时发布了后续演出计划,这也意味着西海岸也有了属于自己的交响乐演出季。

5月18日,青岛开心麻花大剧院·演艺新空间正式开启,首部沉浸式“带餐喜剧”《偷心晚宴》与岛城观众见面。位于剧院二楼的“演艺新空间”正式落成,意味着青岛多了一个沉浸式小剧场。得益于《偷心晚宴》全国演出超2000场的口碑积累,该剧青岛首演门票早早售罄,排期已经到了8月份。

5月24日,艾可什“未来音场”推出开业系列演出“青岛极昼派对”,邀请余佳运、颜人中、刘思鉴三位人气歌手担任首场嘉宾,这场音乐派对迅速登上热搜。这座“未来音场”坐落于原流亭机场T1航站楼内,能容纳2000位歌迷,它的大小介于Livehouse与体育馆之间,对于新晋偶像、腰部音乐人来说非常友好。

从800个座位的西海艺术中心、近200个座位的开心麻花大剧院“演艺新空间”到容纳数千人空间的“未来音场”,加上即将于6月份试营业的150个座位的“大红礼娱”,青岛两个月来多了四个室内剧场、音场。相较于初代剧院以引入演出为主的传统方式,新的经营者思路迥异:一方面,借鉴上海的演艺新空间,在青岛落地能够容纳沉浸式戏剧、音乐剧、魔术和脱口秀的新空间;另一方面,通过开掘自身资源,打造剧场IP,推出原创剧目、原创音乐科普、原创IP音乐节。“引进”与“原创”两条腿走路,“变形”与“沉浸”兼容并包,让观众对青岛的演艺空间2.0有了全新的想象空间。



■《偷心晚宴》与岛城观众见面。
王雷 摄



■开心麻花剧场。王雷 摄

鼓楼西,从剧场到品牌

从3月到5月,北京“鼓楼西戏剧”将“刘震云舞台三部曲”带到青岛,也把对新形态剧院的火花带给了青岛戏剧人。

中国戏剧文学学会副秘书长、鼓楼西剧场副总经理李国杰接受采访时介绍,今年是鼓楼西的10周年,原本它只是一个小小的剧场,不足300个座位,自带书店和咖啡馆,随着10年来的戏剧沉淀,“鼓楼西”已经成为品牌,它的影响力远超“鼓楼西大街小八道湾胡同六号”,而是能够组织全国大型巡演的戏剧品牌,由一个剧院延伸成一个IP。李国杰介绍:“我们去年演了390多场话剧,光是去年6月,鼓楼西在全国就演了66场戏剧。”像是在青岛的“刘震云舞台三部曲”,邀请了丁一滕、牟森执导,演员包括张歆艺、李光洁、唐诗逸、徐均朔、金广发等大咖,刘震云本人两次来青观看,足见“鼓楼西”的影响力。

如何打造青岛“鼓楼西”,如何复制“鼓楼西”从剧场到戏剧品牌的成功之路?李国杰坦言:“剧场的成功都是不可复制的,都有其背景,但是成功的经验可以复制。”他把剧场空间分为两类:第一类是纯粹的出租空间,凭借场租维持剧院运营;第二类是场制合一,剧场运作和戏剧制作一体化,著名的蜂巢剧场就是这个模式,“场制合一的经验可以被青岛借鉴,剧场必须运营,产生内容,别人才知道你这里有艺术空间。”实际上在青岛做剧场,空间大了没用,没有那么多观众;空间小的也有问题:一个戏不错,但是观众坐满了也不够成本,那么剧场的意义何在?做剧场之前要做考察和调研,首先是剧场建设空间如何建设,其次是制作什么戏,两个问题可以同步考虑。比如年轻人喜欢的沉浸式戏剧,做艺术空间的时候就不能做成镜框式舞台,就要做“空”的空间,怎么改都行。

戏剧人张顺跟鼓楼西有着深入接触,他师从于著名话剧导演林兆华,也是一位身兼导演、演员和制作人多重身份的艺术经营者。张顺在青岛新都心商圈打造了一个500平方米的小剧场“大红礼娱”,6月1日的试营业首演剧目为华人魔术师简伦廷魔术剧《遗失的拼图》。“大红礼娱”选在了清江路地铁口,张顺介绍:“地铁出来就是我们剧场,交通比较方便。这个剧场是在商场的LG层,观众不用坐电梯上楼。我们业内喜欢拿上海亚洲大厦做比较,亚洲大厦是一个剧场综合体,而青岛没有类似的综合体,我们是青岛第一个做在商业综合体里的综合小剧场。”

大红礼娱的特点是“多变”,它只有150个座位,是一个标准的小剧场。如果把座椅收起来,可以容纳200人,空间就变成了一个Livehouse。现场设计了一个接近70平方米的舞台,匹配一个50平方米左右的排练室,还有化妆师、办公区和水吧。这样的结构也符合李国杰的“黑匣子”理念,“我建议新建的小剧场尽量把灯光音响弄好了,其他的不购置新的东西——连装饰也不要,就是一个黑匣子,这样给将来的导演和剧组创作带来各种可能性。它等于是空场地,跳出了镜框式舞台的限制。”

新空间,各有各的玩法

5月18日,青岛开心麻花大剧院打造的

“演艺新空间”正式开启,首演剧目为沉浸式“带餐喜剧”《偷心晚宴》。这场“晚宴”实则为商业大亨敬二公寿宴,富豪、政客、明星齐聚,敖老太爷不省心的子女相继出场,上演了一幕幕笑剧。实际上,该剧曾在今年3月2日举行了青岛试演,积累了上佳口碑,开票首日就只剩下两张余票。开心麻花工作人员介绍:《偷心晚宴》邀请观众们以餐桌就餐的形式看剧,剧场固定的布局,演员演出的同时穿梭互动,观众边吃边看,也可以互动、参演,演出平台一直延伸到演出厅的中间。”

开心麻花剧院“演艺新空间”位于剧院二楼,这里只用于《偷心晚宴》的长期驻演——这也是沉浸式戏剧的特点,一部戏可以演数年甚至数年,剧场内从舞台到灯光、道具只为了是一部戏而订制,为的是观众入场就“沉浸”在氛围里。该剧初版导演李依洋也是一位青岛人,他主创的这部戏已经在全国演出了2000场,2023年被文旅部列为40个旅游精品剧目之一。李依洋介绍:“沉浸式是一个新兴的表演方式,相对而言,舞台‘三一律’的理念让大家习以为常了,沉浸式戏剧改变了常见的观演关系,观众可能被演员引导,参与到一部分表演中。这部戏演遍全国,感觉观众蛮接受的,很多观众想当演员上台体验一下,沉浸式戏剧的发展态势向好。”

《偷心晚宴》在青岛的势头良好。到8月份为止,每个月都有十几场排期。带餐喜剧的定位意味着这部戏后续可以跟餐饮品牌合作,实际上《偷心晚宴》已经在三亚的游船、北京的酒店里上演,它的每张门票里包含了“餐费”,对于文旅业态来讲,一部沉浸式戏剧的合作空间跟这部戏的内容息息相关。

同属于演艺新空间,“大红礼娱”这样的小剧场缺乏跟商业文旅的接口,它又有什么新玩法?张顺介绍,“大红礼娱”定位为一个多功能的“生态小剧场”,“演出形式必须要多样化,有小剧场话剧也有脱口秀,收起座椅能做Livehouse,还能做小型儿童剧、魔术剧、动漫展、小型画展,包括一些艺术电影观摩放映。另外,小剧场一天可以演好几场,儿童剧上午、下午各一场,晚上接着看脱口秀,小剧场好掉头,因而市场空间也比较大。”张顺强调,“我们做演艺新空间,要用艺术生态重塑观演关系,让年轻观众产生一个精神链接的场所。小剧场要嵌于观众的生活中,让人们可以散步路过、轻松走进,看话剧、脱口秀,散场后跟艺术家聊天。我们承载的空间是对观众敞开的,不管你有什么想法和意见都可以当场反馈,反哺艺术创作。”

音场:从“空间”到“业态”

从西海岸的西海艺术中心到原流亭机场的“未来音场”,五月份突然落地了两个演艺音场。作为时空数字艺术产业园的一部分,“西海艺术中心”不只是一个音乐厅空间,而是采用“艺术酒店”+“艺术中心”联合经营的模式,用业态来丰富空间属性。同样的思路,“未来音场”属于室内演艺空间,打开门就是横空出世的艾可什机场音乐节,室外音乐节业态与室内音场结合,形成了从艺人、歌迷到周边业态的双向流动。

按照规划,西海艺术中心2024演出季以高

雅音乐为主,邀请钢琴家卡佳茹罗娃、小提琴家普罗宁、单簧管演奏家埃德加等音乐家献艺。就数量层面而言,西海岸的剧院已有凤凰之声大剧院、东方影都大剧院,不过西海岸缺少交响乐演出季,西海艺术中心填补了这一空白。西海艺术中心有关负责人介绍:“第一个演出季包含交响乐、弦乐四重奏等内容,有很强的主题。我们尽量尝试一些内容,了解西海岸市民的口味。这里不仅是音乐厅,下半年我们计划拿出档期来做Livehouse,毕竟各个时间段大家消费需求不一样。秋季档大学生返校,我们计划打造室内流行音乐节、Livehouse音乐节等内容,做出独有的风格和模式。后续我们还希望引入视觉制作,制作音乐科普内容,同时探索直播和短视频内容,包装成完整的演出产品线。”



■凤凰之声大剧院。王雷 摄

去年五一档,艾可什机场音乐节一炮而红,也让原流亭机场成为音乐演艺的新高地:机场红了,航站楼呢?作为音乐节的呼应,设立于T1航站楼的“未来音场”打造了两个音乐现场,A馆容纳1500人至2000人,B馆容纳3000人至5000人,经过专业音效设计后引入高质量演出。主理人设计了“室内音乐节”概念,十位艺人分成三天登场,从5月24日至5月26日带来三场“极昼派对”。未来音场有关负责人介绍:“未来音场”不是Livehouse,可以理解成小型或中性的室内音乐季,每季带有不同的主题。比如五月份的音乐主题是HipHop,六月份是流行音乐。未来音场的规模介于Livehouse和体育馆演唱会之间,头部艺人可以做万人体育馆,歌坛新人只能做七八百人的Livehouse演出,而我们做的是那些三四千人规模的演出,艺人也接受这样的演出概念。”同时,青岛冬季档音乐演出稀缺,中等规模的未来音场可以容纳更多户外音乐演艺项目落地。

从5月开始,青岛进入到演出的黄金档,新兴演艺空间的落成,不仅是对现有剧场、音场的补充,也是对演艺空间概念店的丰富。每周都可以逛的“机场室内音乐节”、长期驻演的沉浸式小剧场、随季节更换演出内容的艺术中心,使得青岛演艺消费更加丰富。在《偷心晚宴》青岛试演现场,开心麻花娱乐文化传媒联席总裁刘岩表示,将把开心麻花“沉浸式演艺新空间”旗舰店放到青岛,这个空间在全国统称“花花世界”,包含了餐饮、创排空间、沉浸式戏剧等综合业态,也是城市Citywalk的主阵地,实现剧院的“全天候开放”。当“业态”注入“空间”,市民的文娱消费也愈加日常化、场景化,意味着青岛演艺市场迎来了新的升级契机。



参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。

青岛日报出品