

创造性转化 创新性发展 @ 青岛这艺年

好戏候场，每张票都精彩

2024大剧院艺术节正式开票 14载艺术节见证“剧院风云”

青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

青岛文化2024日志

记录

7月16日

诗与远方——梁修熙的水彩世界：展厅墙壁上的斑斑点点，像一束光，照亮了或熟悉或陌生的城市乡村，照亮了芸芸众生或近或远的心灵，也照亮了通向未来的时间。

地点：青岛市美术馆

7月17日

春潮——青岛雕塑双年展2024：这是集学术性、可持续性、区域性为一体的青岛唯一雕塑双年展，至今已成功举办七届，今年是第八届。

地点：高新区澜湾美术馆

7月18日

2024年“中国梦·劳动美”青岛市职工摄影作品大赛获奖作品展：作品充分展现了新时代各行各业劳动者在工作岗位上履职尽责、建功立业、勇于创新、艰苦奋斗的生动瞬间，大力弘扬了“劳模精神、劳动精神、工匠精神”。

地点：青岛工人文化宫

7月19日

儿童京剧《孙悟空大闹天宫》：该剧在保留京剧元素的同时，增加了很多时尚的元素，剧中运用了武打、滑稽表演、舞蹈等多种表演形式，是专门为儿童观众而创作排演的一台大戏。

地点：李沧剧院

7月20日

用漫画表达自由——《黑虫》漫画创作分享会：漫画家王小洋带着他的作品集《黑虫》来到青岛。

地点：青岛方所书店

7月21日

星空下的约定 | 草坪公益电影放映季：炎炎夏日，不仅有冰凉的西瓜和徐徐的空调风，还有一场场精彩绝伦的公益电影。

地点：市北区浮山森林公园

7月22日

2024青岛大剧院艺术节经典剧目火热开票，《觉醒年代》《安娜·卡列尼娜》等演出颇受欢迎。

地点：青岛大剧院

预告

7月23日

谭盾音乐周开幕

地点：海信广场

7月24日

“七彩上合”——张志烈油画作品展

地点：青岛国际会议中心

7月25日

行于山川——油画写生作品展

地点：青岛市图书馆

7月26日

画说青岛话 曹日平漫画展

地点：洛川美术馆

7月27日

庭院荒诞喜剧《月亮 月亮》

地点：市南区龙马社黑匣子剧场

7月28日

魔术剧《时光守护神》

青岛市市北区大红礼堂演出新空间剧场

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

话剧《白鹿原》剧照。

话剧《12个人》剧照。

俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》剧照。

热门剧目，心之所向

首轮剧目开票售后，两部音乐剧《觉醒年代》《安娜·卡列尼娜》成为讨论度最高、票房领跑的作品。电视剧《觉醒年代》讲述了李大钊、陈独秀等革命者在1915-1921年之间的成长经历，改编成音乐剧后成为2022年度“大戏看北京”重点项目，荣获2023北京音乐剧盛典“十佳音乐剧”等奖项。

在音乐剧《觉醒年代》中，“陈独秀”一角由青岛籍演员于晓璐饰演。“我演这部戏时全身心投入其中，剧中的郭心刚有一句台词‘当你经过我的墓碑前，一定要告诉我未来的青岛是什么模样’，一下子让一个青岛人心头涌起别样的感觉。我演戏的时候抱着感谢的心情，感谢各位先生对青岛做的事情。”于晓璐接受本报采访时认为，音乐剧天然具有传递厚重情感力量的优势，《觉醒年代》尤为突出，“《觉醒年代》演完第一轮，我跟妈妈、姥姥走在五四广场，当时，我真的没绷住，觉得那一刻的幸福是前辈拿生命换来的。这个戏对我来说有特别直观的感动，作为青岛人体会尤其深刻。”

改编自列夫·托尔斯泰文学名著的音乐剧《安娜·卡列尼娜》颠覆了观众对俄罗斯音乐剧的印象。剧中恢弘大气的视觉美学、动人心魄的女声唱段以及大师手笔的思想内核都让中国观众倾倒。在今年5月的第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖礼现场，安非萨·基里利娜凭借安娜·卡列尼娜一角获得白玉兰奖主角奖，剧中《暴风雪》《若你不在我身边》《摇篮曲》等唱段被誉为戏剧性和音乐性的完美结合。该剧能够引入青岛让资深剧迷非常激动。俄罗斯音乐剧鲜少引入国内，不过，有着法语原版《巴黎圣母院》《摇滚莫扎特》等成功先例，证明优秀的音乐剧可以冲破语言障碍，让观众感受到全方位的视听体验冲击。

在今年大剧院艺术节的剧目里，一些隐藏的宝藏剧目等待观众发掘。来自上海话剧艺术中心的剧目《12个人》值得剧迷关注。剧中，一位16岁的男孩被指控杀害了父亲，12位性格迥异的陪审员唇枪舌剑，观众也将和陪审员一同参与一场关于生命的严肃讨论。《12个人》在影史、话剧史上都有着特殊地位，好莱坞电影《十二怒汉》曾荣获柏林电影节金熊奖，而话剧版《12个人》对演员的演技挑战非常大，每个陪审员都有高光时刻。上话版中贺坪饰演的八号陪审员已经成为剧迷心中的黄金角色。此次青岛上演的《12个人》让剧迷对12个陪审员的饰演分工分外期待。

14年沉淀，纵览风云

2011年，首届青岛大剧院艺术节与观众见面，艺术节设置了“高雅艺术走进大剧院”“本土院团汇聚大剧院”“市民走进大剧院”等不同演出内容。这三大板块也是日后“引入高端海外剧目”“青岛天骄系列音乐会”“惠民演出系列”的发端。

悠悠14载，大剧院艺术节的演出项目是城市演出发展史的生动体现。首届大剧院艺术节上，从央视春晚走来的刘谦带来了两个魔术专场，将当时最有人气的近景魔术呈现给岛城观众。随着艺术节的日臻成熟，引入剧目的侧重点随着观众的口味而变化。2015年的大剧院艺

7月6日10时，2024青岛·大剧院艺术节首轮正式开票。本届艺术节将于9月6日开幕，由陕西人艺话剧《白鹿原》打头阵，届时将推出28个项目、40场演出。截至本周，首轮开票项目人气初见端倪：音乐剧《觉醒年代》、俄罗斯原版音乐剧《安娜·卡列尼娜》销售势头看好，舞剧《杜甫》、开心麻花《贼想得到你》等备受年轻观众关注。7月底，本届艺术节的二轮项目计划开票，中国歌舞剧院《赵氏孤儿》、吕思清天骄音乐会、龚琳娜国风音乐会、上海话剧中心话剧《12个人》、天津人艺话剧《日出》等9场演出的门票将正式上线。

一年一度的大剧院艺术节，如今已走到第14个年头。回顾14年，青岛剧院的观众主体、年龄层次、剧目类型、演出品牌及营销方式都发生了巨大变化。一方面，剧院对艺术节剧目的遴选、配搭、调整越来越娴熟，能够结合观众需求和市场热点实施前瞻性设计；另一方面，观众对于剧院的归属感越来越强——信任一个剧院，信任艺术节对于演出项目的精挑细选。

在全球城市文化竞争的语境下，剧院艺术节对于市民精神生活的嵌入，使得青岛成为演出项目不容错过的“大码头”。大剧院艺术节担负着“剧院IP构建”和“城市文化构建”的双重任务，正如刘震云所说：“剧院承担的任务是城市与外部世界的交流，不仅是文化和艺术的交流，还有一个人的见识的交流。”

音乐剧《觉醒年代》剧照。

术节，爱尔兰踢踏舞剧《大河之舞II舞起狂澜》、澳大利亚歌剧《费加罗的婚礼》成为海外引进剧目的“主菜”，而戏剧剧目里赖声川《环路男女》、孟京辉《琥珀》都是当时最有话题热度的作品，大型舞剧《红高粱》、“关牧村从艺45周年纪念音乐会”和“维塔斯演唱会”等体现了艺术节的艺术品味。2016年，大剧院艺术节选择了著名的云门舞集《水月》为开幕演出，也是云门舞集首次在青岛落地。2017年，大剧院艺术节开幕演出为经典原版音乐剧《保镖》，2018年则选择了陕西人艺“茅盾文学奖”话剧《平凡的世界》，可谓是年年不落俗套。

青岛走出了吕思清、范磊、李传韵、刘扬等优秀演奏家。大剧院艺术节注意到这一城市艺术资源“富矿”，顺势推出了“天骄音乐会”品牌。从2012年开始，每年一场天骄音乐会构建起青岛乐迷与青岛演奏家的艺术关联。如今，大剧院艺术节已经形成“五个一”为主体的音乐演出架构，包含一场天骄音乐会、一场管风琴音乐会、一场交响乐音乐会、一场海外音乐剧、一场合唱音乐会，可以满足不同年龄、不同层次的音乐迷。

2019年起，剧院演出市场发生激烈的变化。在观众结构上，女性观众逐渐占到60%-70%；在剧目种类上，音乐剧、引进剧

成为爆款。随着《声入人心》节目爆红，音乐剧逐渐被国人熟知，大批年轻人走进剧场，海外音乐剧、沉浸式音乐剧相继成为爆款。大剧院顺势而动，在2012年艺术节引入法语音乐剧《巴黎圣母院》，持续引入的海外项目培育了一批“种子观众”，顺势搭上了这一热潮；法语版《罗密欧与朱丽叶》、法语版《摇滚莫扎特》、韦伯原版《歌剧魅影》续作：真爱永恒相继落地。与此同时，国产音乐剧迅速发展，热门IP网剧改编的音乐剧《灵魂摆渡之永生》就成为去年艺术节最有票房号召力的作品之一。

从女性立场出发，关心女性议题，也成为主流剧院正在探索的剧目引入策略。综合各地城市剧院的情况来看，风格厚重、家国主题、群像塑造的剧目市场反响不如预期，而具有人文深度、偶像气质、华美视觉的剧目持续受到青睐，像是陈佩斯《惊梦》、国风剧《南唐后主》、万茜版《你好，疯子》等作品反响良好。如何贴近女性视角、推出具有高度认同的剧目，已是剧院和艺术节的重点课题。

品牌之力，久久为功

作为青岛剧院体系最成熟的品牌，大剧院艺术节14年来对青岛剧院演出市场有

着深切的影响。就观众而言，最切身的感受就是剧目引入越来越快，跟一线城市的演出越来越同步，观众的口味也越来越“刁”。2022年10月，俄罗斯原版音乐剧《安娜·卡列尼娜》在上海首演，征服了见多识广的沪上观众，今年，该剧也被大剧院艺术节“趁热”引入；而之前百老汇原版音乐剧《芝加哥》、法语音乐剧《摇滚莫扎特》的引入都颇为及时，选择了团队艺术状态最好、演员阵容最佳的时段，获得青岛观众的认可。

在青岛大剧院《芝加哥》主演见面会现场，女大学生小李向现场同好分发她亲手制作的《剧院魅影》手绘彩卡，博得了音乐剧爱好者的热烈掌声。淄博女生小李目前在济南就读大学，她从2018年开始接触音乐剧，频频造访青岛大剧院和上海剧院，持续追看《剧院魅影》《摇滚莫扎特》等原版大制作，也在音乐剧领域找到了众多年轻同好。小李表示：“我从小喜欢看迪士尼电影，喜欢这种用音乐讲述故事、表达内心的方式。中学时，我看到了热门音乐剧《汉密尔顿》，它以说唱音乐和流行音乐为主，由《汉密尔顿》开始，我喜欢上了原版音乐剧。每次有原版剧目，我都会到青岛大剧院观看。像是今年大剧院艺术节的《安娜·卡列尼娜》，我就很想看。”随着海外剧目的持续引进，青岛大剧院对周边城市年轻群体的辐射范围也越来越广，也滋养了深厚的剧院文化。

长期培育，久久为功，大剧院的舞台持续将艺术品牌推介给广大观众。戏剧领域品牌，例如赖声川“表演工作坊”、孟京辉工作室、鼓楼西戏剧等，舞蹈领域的“云门舞集”“陶身体”等品牌都有经典作品呈现，打造了《永不消逝的电波》《只此青绿》《咏春》等热门舞剧的韩真、周莉亚组合备受观众认可——由这对搭档创作的舞剧《杜甫》也成为今年青岛大剧院艺术节的抢手剧目。受到长期剧院文化的滋养，一批具有“术业专攻”的剧迷已经成长起来，他们在音乐剧、舞剧、京剧、交响乐等不同领域有着深入的研究，跟大剧院的剧目引进形成了良性互动。

除了引入剧目，大剧院艺术节也试水打造本土原创剧目。11月16日，由连连小说改编、张鹏执导的话剧版《门第》将作为2024青岛大剧院艺术节压轴剧目与观众见面。该剧由北京保利剧院管理有限公司、青岛体育发展集团有限公司、青岛市话剧院三方联手打造，也是青岛大剧院艺术节首部由青岛原创的剧目压轴。《门第》被誉为近20年来最有青岛市民味道的小小说，导演张鹏介绍：“该剧目前正在紧张的筹备中，剧本修改、演员阵容搭配需要大量的工作。”

大剧院是提升文化传播能力、促进文明交流互鉴的平台，剧院艺术节代表着城市剧院文化的高度。由“补课”到“同步”，由“引入”到“原创”，大剧院艺术节的进阶是青岛演出市场的进化。应该看到，大剧院艺术节在遴选国内外精品剧目的同时，在着力增加首轮项目、首演项目，争夺演出市场“头啖汤”。

如何将剧院艺术节变成具有委约功能、原创实力的艺术季？如何将人气飙升的沉浸式、实景剧引入大剧院？如何在大剧院的平台上实现国内外演艺资源的对接、交融、发展？大剧院艺术节任重道远。

参与文化
活动线索征集，
请扫二维码。