

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

换种方式遇见青岛

沉浸式演出如何近悦远来

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

青岛文化2024日志

记录

●8月13日
崂山大石艺术季2024年第三期主题展览,文艺遇见崂山,水彩洋溢美丽乡村。
地点:崂山大石美术馆

●8月14日
2024·青岛市职工油画优秀作品展,用画笔展现广大劳动者在工作生活中昂扬奋进的精神风貌。
地点:青岛工人文化宫

●8月15日
“我形我素”——康路习作展
地点:赞一美术馆

●8月16日
第七届澜湾艺术节:和风·青岛高新区潍坊奎文区文化艺术周暨彩墨同心·美术作品邀请展。
地点:澜湾美术馆

●8月17日
《锦绣前程》——程皓如古筝专场音乐会共奏华章,礼赞盛世,以弦音弹就国乐风华。
地点:青岛大剧院

●8月18日
沉浸式带餐喜剧《偷心晚宴》,在青岛掀起了新一轮的“麻花热”。
地点:TTAC·22世纪音乐厅

●8月19日
俄罗斯女画家柳达米拉“七夕”油画展,柳达米拉以她那细腻而深邃的画笔,绘制了一片属于自己的天地。
地点:纺织谷

●8月20日(展至9月29日)
中国·青岛水彩名家学术研究展
地点:里院美术馆

●8月21日(展至9月6日)
你好,青岛 钢笔画九人联展
地点:洛川家美术馆

●8月22日
博观约取——张伏山中国画研究展
地点:青岛市美术馆

●8月24日
八喜·2024年打开艺术之门全息探险儿童剧《地心游记2》
地点:青岛大剧院

●8月25日
儿童剧《大懒猫》系列之大懒猫的奇妙旅行
地点:梦幻剧场

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

文旅的本源就是流量,流量的基本形态就是好项目的“强磁场”和“粘合剂”。

在青岛老城,不仅有欧韵风情以及青岛故事,还有不断引进的新业态让四面八方的人们重新聚拢在一起。沉浸式演出作为新文旅的流量“样本”,磁力和黏性的聚合力正在彰显。

“曲”终人不“散”。旅游不仅是“看山看水看风景”“跟着演出去旅行”“来一场说走就走的文艺之旅”,而且已经成为一种全新的旅行风尚、隐形的“行走GDP”。

中国演出行业协会数据显示,今年一季度,全国大中型旅游演艺市场迅速增长,演出场次约2.73万场,较去年同比增长260.6%。在旅游演艺市场中,以当地景观为场景,创造性再现地域文化,丰富旅游体验的沉浸式演出,正成为独具特色的文化新业态。

■在黄县路上演的沉浸式话剧《寻找老舍先生》,让这处文旅热地更具有浓郁的人文色彩。

从一出戏代入青岛的“文化高地”

从大学路青岛市美术馆正门斜对面的小巷步行2分钟,市声被隐在了外面,静谧的骆驼祥子博物馆安坐于此。1936年的夏天,老舍一家移居黄县路这幢小楼的一层,他在此创作了光耀文学史的巨著《骆驼祥子》等多部作品。在青岛的岁月不仅是老舍一生中创作最旺盛的时期之一,而且,他也在那里“收获”了舒乙和舒雨两个孩子。

这处黄县路上的老舍故居,于2010年5月24日更新改造后成为骆驼祥子博物馆。这是我国首家以现代文学名著为主题的专业博物馆。骆驼祥子博物馆所在的黄县路、附近的龙江路,是青岛最热的自助游目的地之一。作为游客“到青一游”的网红景点,其风头直逼大学路与鱼山路的网红角,也是很多影视剧组的绝佳“上镜地”。

“终生难忘黄县路!”这是老舍与青岛的故事。想跟着先生学习武功吗?想饮一杯先生爱喝的茉莉花茶吗?想穿越回民国时期感受百年前的烟火气息吗?近日,在黄县路上演的沉浸式话剧《寻找老舍先生》,让这处文旅热地更具有浓郁的人文色彩。

由市南区文化和旅游局与青岛市话剧院共同打造的首部街区沉浸式话剧《寻找老舍先生》,在骆驼祥子博物馆和黄县路街区精彩上演了三天。话剧还特别邀请了非物质文化遗产鸽子螺蛳拳国家级代表性传承人孙日成倾情参演,为市民游客朋友们带来沉浸式的互动观演体验。

据介绍,作为2024青岛(市南)庭院艺术季的庭院戏剧展演剧目之一,《寻找老舍先生》创新表现方式,将骆驼祥子博物馆以及街区整体环境与剧情巧妙地设计融合,把黄县路和骆驼祥子博物馆带回到民国时期,并在博物馆适当位置设置摆放与戏剧内容有关的道具和置景,将那个时代特定的文化历史符号与如今街区庭院的特色结合,再现20世纪30年代老城区的风情。

徘徊在黄县路上,去了解老舍,去看一看他笔下的人物都有着怎样的性格与气质——在《我这一辈子》中,“臭脚巡”边走边诉说着自己的过往,与游客们一同回顾他的一生;在《月牙儿》中,通过月牙儿站在楼梯上的独白,感受她对黑暗社会中的一丝丝慰藉;在《断魂枪》中,弟子街头卖艺偶遇神秘人孙老者,孙老者要拜师学艺名扬万里的“五虎断魂枪”;在《骆驼祥子》中,祥子出场时,给游客们分享他和虎妞的喜糖……沉浸式的互动,让游客与演员零距离,跟着角色在实景演出现场来回穿梭,在1930年的青岛街头随意走动,探索每一个角落,观看随处可见的表演,从不同的角度重新审视角色的复杂性和多样性。

《寻找老舍先生》以民国时期山东大学的学生寻找舒庆春的足迹为引线,将老舍先生在青岛创作的四部作品《断魂枪》《月牙儿》《骆驼祥子》《我这一辈子》的片段合理串联在一起,其中重点讲述了老舍的出身、在青岛的经历和在青岛的其他著作集等。

《寻找老舍先生》利用庭院、户外场景,有机融入故事性与诠释性,将老舍先生的生平及其在青岛的生活与创作经历表现得淋漓尽致。

致。同时借助博物馆独有的人文故事性、文学故事性、精品故事性,再现博物馆双重身份的文化内涵,通过骆驼祥子博物馆独有的故事增值增信增人。

惟妙惟肖的表演与众多可参与的环节,将游客游览的体验感和沉浸感的兴奋值拉满,带领他们跨越时间之门,回到民国时期,回到“老舍”时期,真正感受沉浸式街区话剧独特的吸引力。

从济南到青岛旅游的王先生一家四口,幸运地赶上了《寻找老舍先生》的演出。“因为孩子的课本里有一篇老舍先生的《济南的春天》,所以,我们特地到骆驼祥子博物馆来打卡,想让孩子体验一下文学巨匠的魅力。没想到,在这里真的遇到了‘老舍先生’。”王先生表示,这种沉浸式话剧,让孩子深深感受到了文学的魅力。

从西安来青岛的大学生林同学亦深有感触,她与几个同学来青岛旅游,本来主要是为了打卡青岛的网红角,在“邂逅”了《寻找老舍先生》后,重新查找了攻略发现,20世纪30年代的青岛居住过很多文化名人。于是,他们又跟着攻略打卡了附近的王统照故居和福山路名人一条街。“原来,青岛这么年轻的城市也是国家历史文化名城啊。我们西安有古老的历史,青岛的近代史也非常厚重。”林同学说,这样的沉浸式话剧很是新颖,而且像一个文化通道,吸引她们去发现另一个青岛。

为什么是青岛老城

夜幕低垂,星辰闪烁,墙壁、地面等各种表面上投下深浅不一的影子,如同时光笔墨一般,勾勒出百年里院的岁月轮廓。今年春天,一场串联过去、现在和未来,融合民俗、文化和科技的新国潮沉浸式大戏《广兴里·绮光幻境》,让观众穿越市北区百年里院广兴里,一同见证光与影的岛城芳华绮梦。这个沉浸式演出的创作团队是青岛本土知名视觉创意团队“仁甲看见”,他们通过本土风情、国潮元素、传统文化等丝丝入扣地融合,以沉浸院落式环幕非遗数字光影实景演出,吸引了市民与游客,成为他们打卡青岛老城的另一个流量入口。

“沉浸式演出要保持和提升观众新鲜感,就要不断融入科技元素,实现展示、演艺、交互三方面结合,让观众全方位、低成本地获得更好的观演体验。”这几天正在西部老城里院拍摄青岛宣传片的“仁甲看见”创始人卢晖说,他本人非常喜欢青岛老城,因为老城的场景空间更让人动情,更容易给游客提供一种情绪上的附加值。这种情绪价值在老城会被格外放大,这也是沉浸式文旅的风口所在。“舞台是一个高度浓缩的艺术空间,能在方寸之间演绎无数悲欢离合。我们目前正在设想,可否在青岛老城推出漂移式多维数字体验场景。以前,青岛人到老城都是乘坐电车来,而且电车本身也有一种复古的文艺情调。将舞台设定在一辆复古公交车上,可以通过车厢内部的沉浸式裸眼视频,讲述百

年中山路故事。”卢晖介绍,他们将利用数字光影科技打造沉浸式包裹电车空间,用视觉模拟百年中山路的变化,融合青岛血脉基因和一些演员对角色的代入,重现中山路昔日场景,带领观众穿越百年体验青岛文化。

“我们团队的平均年龄不到30岁,我们正在极致视觉和超前创意的引领下,转战线下沉浸式文旅。借助青岛的优势,尤其是独特风土文化,打造出新的脍炙人口的线下沉浸式文旅项目,然后承接好消费的外溢效应,形成独特的文化IP。”卢晖表示,他上半年走了十几个城市,几乎看遍了目前国内最大的沉浸式演出,这些演出以当地特色的山作幕,或以水为台,运用先进科技特效,融合本土的个性化,为游客呈现出美轮美奂的视觉盛宴。青岛老城的特点就是可以共情的历史感和本土的人文风情,所以做复古的主题符合游客的情感诉求。

据了解,暑期到来,各地除了热门景点,

“希望让更多人一站式地感受到戏剧的魅力,体验到文化与艺术交融的美好。”作为开心麻花的首部沉浸式带餐喜剧,《偷心晚宴》已在全国巡演超过3100场,收获无数好评。该剧巧妙融合“戏剧+互动+美食”元素,通过教府寿宴的精巧剧情设计,让观众在享受美食的同时,沉浸于扣人心弦的故事之中,亲身体验角色互动,感受前所未有的喜剧盛宴。青岛城阳开心麻花大剧院副总经理叶寰介绍,《偷心晚宴》自上演以来,凭借其精湛的表演艺术和独特的观赏体验,备受市北区群众和各地游客的青睐,在青岛掀起了新一轮的“麻花热”。此次在市北大鲍岛文化休闲街区的驻演将连演30余场,并配套系列主题活动,吸引更多观众近距离感受戏剧艺术的独特魅力。

据开心麻花团队文案策划孙沛宏介绍,《偷心晚宴》的故事背景是寿宴,所以座位排布不同于常规的剧院,似乎更像是在酒楼、饭馆里一样,将观众席设置成小酒馆的餐桌。

■《广兴里·绮光幻境》,让观众穿越市北区的百年里院。

就属沉浸式演出最受欢迎。其中《长恨歌》《又见敦煌》《芙蓉国粹》等演出暑期热度高涨。还有一些景区突出游客“强社交”需求,引入非玩家角色,让游客在不经意间就能参与令人惊喜的互动,在沉浸式体验中感受人文的魅力,并在连贯吃、游、购、娱中,让文旅新场域的情景式“松弛感”,带来身心愉悦的“丝滑感”。

老城演艺新空间的青岛味

依托“戏剧+商业”的跨界尝试,开心麻花团队在市北区大鲍岛文化休闲街区构建起一站式沉浸娱乐的新场景。近日,青岛城阳开心麻花大剧院再放大招,与TTAC·22世纪音乐厅合作在大鲍岛上演出沉浸式演出。在TTAC·22世纪音乐厅提供的演出现场,开心麻花团队依托于自有厂牌的IP资源和剧目创排经验,打造文商旅结合的新消费地标,让剧场空间呈现更多可能性。备受瞩目的沉浸式带餐喜剧《偷心晚宴》引入青岛老城,引爆了青岛文旅的新燃点。

由于近日正值青岛国际啤酒节,所以观众席的桌上还有啤酒供应,台上台下有了真情实景的呼应与融合。当然,《偷心晚宴》的演出不是每场都有啤酒,因为每一场的餐饮不太一样。他们通常会根据节目准备各式餐饮,例如,最近啤酒节就准备了啤酒,端午节会准备粽子。

“内容创新是开心麻花的生命线,从2014年至今的十年间,开心麻花累计创作剧目百余部。”叶寰表示,除了传统的爆笑剧目,还创排孵化了儿童剧、音乐剧、新喜剧、沉浸式剧目等多种剧目,以“戏剧+文旅”和“戏剧+沉浸式”等形式,吸引全年龄段观众走进剧场。后续,爆笑荒诞喜剧《头号继承者》,王牌大戏《乌龙山伯爵》《夏洛特烦恼》及《麻花脱口秀》也将爆笑上演;更有《After Golden Age》后黄金时代爵士音乐会《跨越二次元ACG神级动漫巡回演唱会》、《青岛站及亲子儿童剧《大闹天宫》《猫和老鼠》》等多场精彩演出,将全面覆盖各类观众群体,打造文商旅结合的新地标,并为游客提供更具特色的文化体验。

参与文化活动线索征集,
请扫二维码。

本版摄影 王雷