

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

精品演艺打通文旅体验,经由一张门票爱上一座城——

暑期新概念：演艺青岛

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■实景话剧《黄金疑云》在老城区火热上演,这也是继话剧《里院》之后,剧院为吉善里量身打造的第二部实景话剧。王 雷 摄

演艺尝新,“打卡”优先

现象级游戏《黑神话：悟空》引发全民关注,它的主题音乐会迅速在深圳、上海、北京、杭州等地铺开。一款3A单机游戏包含了19首精彩配乐,像是《称王称圣任纵横》《戒网》《往生咒》都可圈可点,青岛乐迷开始关注《黑神话：悟空》交响音乐会何时落地。对此,青岛大剧院表示,在综合市场反馈和观众期待等因素后,会在年底或者明年探讨这场音乐会的可行性。

综合2024年暑期档演艺项目可以看出,“尝鲜”已经成为青岛市场的主题词。从原版阵容的《芝加哥》到首款被中国市场认可的俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》,青岛剧院演出迅速梳理市面上最具新鲜感、话题度的项目,以全国观众的视角来看待项目,像是《摇滚莫扎特》《人间失格》都吸引了全国各地的粉丝来现场观看。在保证票房的前提下让观众看到最有话题热度的演出,《黑神话：悟空》交响音乐会也将是“尝鲜”思路的延伸。

在演艺项目里,年轻观众要的不仅仅是艺术质感,还需要打卡体验、社交爽感。今年,谭盾青岛音乐周开幕音乐会放到了海信广场“天空之碗”,这里堪称最具夜色之美的演出场地:一百余个露天座位,正对着青岛最美海湾夜景,加上电子乐、民乐、弦乐与吉他的混响,营造了非凡的视听效果,非常“出片”。王心凌青岛演唱会上,这位籍贯青岛的女歌手用家乡话唱了一段《挖蛤蜊》,顿时让说唱歌手沙洲的这首老歌成为热门单曲,而这首歌也成为演唱会传播出圈的“利器”。首部沉浸式航海史诗音乐剧《寻梦沧海》,360°全景秀《海上有青岛》两大实景剧青岛上演,带来全方位的视听震撼。

想让观众尝鲜,演艺项目需要创新。新一代演唱会要求四面台技术,今年在青岛终于得到了广泛应用:从李健、梁静茹到张学友都采用了四面台,让体育馆容纳的歌迷人数增加了近20%,然而,搭建难度和场地要求也相应提升。通过四面台技术,舞台上歌手变装、场景升降、灯光特效等都变得更加有冲击力。“演艺青岛”以迅捷的市场反馈引入热门项目,同时以创新技术来升级舞台,将现代化的演艺项目百分百呈现给观众。

原创力量,青岛勃发

今年9月,由黄渤发起的“青岛里院喜剧节”正式启动,依托青岛特色里院建筑群作为演出场地和载体,“青岛里院喜剧节”汇集相声、脱口秀、即兴喜剧、Sketch、街头演

出、嘉年华、音乐派对、喜剧电影露天放映等形态,打造出丰富的“一街好戏”。以明星领衔,打造具有原创风格的老城区“喜剧节”,将最有票房号召力属性的品类引入里院,吸引客流和市民融入其中。

原创已经成为“演艺青岛”的显著标签。去年,青岛音乐节市场空前繁荣,50多个音乐节落地,市场反响不一;今年,音乐节市场进入冷静期,青岛音乐人刮起了一股原创音乐节之风。暑期在金沙灘举行的小躁音乐节主打雷鬼、金属、布鲁斯等风格;在新都心举行的“唯有热爱”音乐节主打民谣、电子、英伦等曲风;在艾可什未来音场举行的“乐坛新势力”展演邀请了冰河乐队、大音希声等青岛原创乐团登台,堪称原创音乐的集中呈现。

原创之风吹到了魔术领域,作为青岛首个开在商场里的演艺新空间,“大红礼娱”小剧场推出了《时光守护神》《来自星星的造梦师》等魔法剧,胖虎、银米可、慕白等魔术师呈现不同风格的魔术,将怀旧感、时尚感融入到魔术剧中。

原创之风吹到了话剧领域,开心麻花带餐喜剧《偷心晚宴》暑期档入驻老城区22世纪音乐厅,邀请观众享受美食、沉浸式进入剧情,跟着演员互动,完成爆笑逗趣的戏剧体验。开心麻花还在青岛推出首个“酒鬼计划”,精选了市面上最有气质的酒品,将青岛夜市小酒引入了剧场。青岛大剧院也在原创道路上迈出了坚实一步:委约话剧《门第》将作为2024大剧院艺术节压轴剧目与观众见面,艺术家协力把这部讲述市民故事的经典搬上青岛舞台。

以“原创”为核心,“演艺青岛”补足了长期以来的短板,从音乐节、艺术节、魔术秀到喜剧节,原创作品根植于青岛的城市属性,对周边城市的时尚人群、艺术消费者形成长期的辐射和吸引。

沉浸体验,独擅胜场

今年春节期间,“仁甲看见”创始人卢晖在广兴里里院创作了一出沉浸式实景演出《绮光幻境》,让青岛人在老里院里窥见了往日时光。为了打造庭院演出,卢晖考察了《只有河南》《只有红楼梦》等王潮歌导演大型沉浸式演出代表作,深受触动。他表示:“大历史属性的沉浸演艺如今已经升级成为带有普通人视角、当代立场、科技美学的迭代产品,这种沉浸式演艺对观众的心灵触动,才是真正的艺术感染力所在。”

“演艺青岛”在沉浸式演出方面独具优势。继去年的《不眠之夜》之后,老城区的圣心修道院旧址今年再度引入了沉浸式互动展览《画堂春》,这一项目以生命起始、祭祀更生为主题,在创排编舞中加入了中华民族的祈福仪式。借助圣心修道院独特的建筑结构,主创团队定制了近千平米的美陈置景,陈列房、生长空间区、迷官房、树蔓房、草地房、鸟巢房等数十个场景构建了兼具传统美学与先锋属性的艺术空间。

青岛独特的山海城属性,构建了极具综艺感、剧情属性的场景。暑期档热播综艺《十天之后回到现实》选在青岛拍摄,包括林更新、李雪琴、庞博等39位成员在青岛完成了这一极具挑战性的项目,节目场地从即墨蓝谷到市北区、西海岸新区,构建了丰富多元的场景。项目总导演陈伟表示,这档节目旨在打造一个全封闭无干扰的空间,“需要在一个城市内就有我们所需要的全部场景和地区,青岛城市很美、场景丰富,是一个令人向往的城市。在这里进行沉浸式‘平行世界’的打造会让人更有信服感。最终的成品证明,青岛确实是我们最棒也最完美的选择。”沉浸式、综艺感、多场景,让“演艺青岛”与“文旅打卡”自然衔接。

提升层级,弥补短板

“演艺青岛”不仅有流量诉求、票房目标,也有公益定位和亲民属性。来自青岛市演出行业协会的数据显示,截至今年暑期,协会一共为街头艺人颁发了176个认证证件,将街头演艺释放到各个步行街、海滩和商业中心区。演艺协会副会长姜从超表示,街头艺人是演艺青岛的最大补充,“他们散是满天星,聚是一团火,聚到一起可以做演唱会、音乐会和晚会,水准很高。要知道,街头艺人是‘后付款’,唱好了才有‘打赏’,不像是剧院艺人赚‘预付款’。”

从街头艺人走出了不少优秀歌手,像是岛城著名的“骑驴人乐队”凭借民谣风格和原创特色迅速吸引了歌迷,乐团从五四广场路演到音乐吧驻唱,进而开始了音乐节演出和巡演,堪称“演艺青岛”进阶属性的范例。

在演艺项目空前丰富的前提下,2024年暑期档的演出项目出现了“折叠感”:最市井的海滩演出与最热门的林俊杰演唱会并存,老式的拼盘演唱会与时尚的潮人说唱演唱会并存。在“演艺青岛”大概念底下,仍然隐藏着诸多需要提升的单元。青岛缺少上海亚洲大厦这样具有核心吸引力的演艺新空间,而民间演艺品牌仍在萌芽期。作为青岛第一家演艺新空间,“大红礼娱”剧场承接了从音乐会、魔术剧、戏剧排演到Livehouse等多重演出,距成长为类似“鼓楼西”这样的演艺品牌还有很大空间。

在业内人士看来,“演艺青岛”需要发挥青岛的演艺人才优势,在音乐剧、演唱会等领域找到突破口。青岛在音乐剧领域拥有于毅、郑云龙、于晓璘、周文嘉等雄厚的人才,然而,本地音乐剧从驻场场地到创排基地仍然欠缺,尤其缺乏类似“一台好戏”“染空间”“七幕人生”这样的音乐剧厂牌。今年,青岛演唱会市场大爆发,在充分释放演唱会票房潜力之后,青岛头部演出公司的短板更加明显,在引入顶级演唱会项目层面较为迟滞。在文旅消费亟待注入全新内容的当下,“演艺青岛”需要长期的培育机制,赋予年轻人和游客来青岛的“隐形福利”和“灵魂理由”,经由一张门票爱上一座城。

青岛文化2024日志

记录

►●8月25日

实景话剧《黄金疑云》在老城区火热上演,这也是继话剧《里院》之后,剧院为吉善里量身打造的第二部实景话剧。

地点:黄岛路12号吉善里

●8月26日

艺术为城市赋能·2024青岛公共艺术邀请展:结合公共艺术与城市规划建设,探索城市空间更新与公共艺术跨界融合,为艺术提升城市公共空间品质、增强社会艺术感知力提供新思路。

地点:青岛市雕塑馆

●8月28日

《岁序旁白》解磊个展:艺术家用细腻的笔触与丰富的色彩向我们展现了他的 人生经历。

地点:朗艺美术馆

●8月29日

新风沉浸式互动展览《画堂春》:以生命起始等为主题,将五行学说的“金、木、水、火、土”元素融入空间叙事中,赋予传统文化以新的生命力。

地点:青岛浙江路28号圣心修道院旧址

●8月30日

《莫不中音》杨刚艺术展:“莫不中音”典出《庄子》,乃言庖丁解牛之际的状态。借助这个概念,可以较为深入地理解杨刚先生的创作。

地点:燕儿岛路墨非墨画廊

●8月31日

黑白键上的色彩——旅美钢琴博士独奏音乐会,将历史街区的文化底蕴与夏季青岛的活力与精彩相结合,以音乐为媒体,和观众一起在音乐、绘画、建筑的艺术互动中,探索跨界融合、更加多元时尚的可能。

地点:青岛市美术馆

●9月1日

青岛开海,渔船出海捕捞。

地点:青岛周边海域

●9月2日

《哇呜!大秦帝国》VR大空间沉浸探索展

地点:青岛香港东路金狮广场

预告

●9月3日

“夏末十四行”——林莽诗画新作展

地点:青岛文学馆

9月4日

云起美术馆·久仰了中国神话(青岛馆)

地点:青岛万象城

●9月5日

艾可什未来音场乐坛新势力展演

地点:青岛流亭原国际机场候机艾可什未来音场

●9月6日

魔术秀《白日梦先生》

地点:青岛市市北区哈尔滨路大红礼娱演出新空间

●9月7日

“让笑声洒满岛城”——金秋送爽相声小品晚会

地点:永安大剧院

●9月8日

儿童剧《孔子》

地点:李沧剧院

(具体内容及时间以现场为准)
王 雷 整理

参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。

■360°全景秀《海上有青岛》演出现场。
王 雷 摄