

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

喜剧好时光,如何听懂“笑声”?

青岛秋季档新添多家喜剧小剧场 市民生活与笑声经济深度链接

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■邱瑞(中)把2024年专场《报错》全国首站放到青岛,通过青岛汇笑喜剧开放麦打磨作品。

天时:喜剧的好时光来了

随着喜剧综艺近年来影响力持续扩大,喜剧演员逐渐被大众熟知,成为年轻人向往且颇具发展空间的“正行”。

作为今年刚从浙江传媒大学毕业的高材生,刀刀已经踏上了职业喜剧人的道路。每个周末,刀刀和搭档玺皓在上客喜剧固定出演,两人既能表演漫才又擅长即兴喜剧——观众提供关键词,两人据此即兴创作,观众通过铃声“操控”表演者即时调整。“我从小喜欢喜剧,初中做相声社团,到了杭州读大学后接触新喜剧,排小品,玩即兴和单口。毕业后回到青岛,目前算是全职做喜剧,可能我家的情况比较特殊,父母都支持我表演喜剧。”刀刀介绍,11月底,自己和搭档将赴武汉参加第四届“算个即兴节吧”,在即兴喜剧行业大会上与全国同行交流。

以付航为代表的“超级红人”的出现,让今年脱口秀行业人气爆棚。行业数据显示,喜剧大咖的出场费较去年有了两三倍的提升,头部艺人演出门票炒到了过千元,首批出场费过百万的脱口秀演员已经出现,甚至连“德云太子妃”阎鹤祥也出现在《喜剧之王单口季》的比赛现场。

从推陈出新角度而言,相声声势几乎被单口喜剧压倒。而在城市层面,成都推出了原创喜剧节,武汉推出了即兴喜剧大会,杭州更是凭借13家喜剧俱乐部、百余个喜剧小剧场跻身喜剧一线城市,被行业戏称“北上杭”。新喜剧体现了智识多样性和城市包容度,也成为年轻人友好度的重要指标。

单口喜剧演出有着内容特性。相较于相声可以同样的内容演出多遍,单口喜剧内容上线后就很难在线下“重演”,观众总是希望听到演员的最新段子。“合格的脱口秀创作过程非常艰苦。一段故事初始写完20多分钟,经过开放麦反复打磨之后只能留下5分钟到8分钟,剩下的都被删掉。演员讲究气口和节奏,一段合格的脱口秀最起码一分钟要出来三四个乃至五六个梗儿,如果出不来的话,你干讲叙事没人愿意听。”汇笑喜剧青岛负责人宗宝介绍,喜剧演员的创作也要紧跟热点,“现在,脱口秀演员一般有一套地铁的段子、一套共享单车的段子,一套剧场营业初期经营不善的段子。未来两年,有些话慢慢被沉淀掉,除非你把话题翻得特别出众、讲得异常精彩。”在青岛,脱口秀演员包括化妆师、主持人、教师、司机、律师等不同行业身份。“我个人喜欢那些共鸣点强大的作品,讲完了之后,全场80%的人都有共鸣,大家听了特别舒服。”宗宝说。

青岛各家俱乐部创立缘由各异:首家创立的叁拾捌喜剧俱乐部负责人何天奇有海外留学背景,同时在单口喜剧行业人脉深厚,他的部分学生、合作者在岛城创立了多个厂牌;深耕西海岸的马虎喜剧得益于2022年《脱口秀大会5》在青岛的录制。马虎喜剧创始人曲虎介绍:“《脱5》录制期间,演员们使用我们‘马虎喜剧’场地做开放麦,周边城市喜剧从业者过来跟明星同台讲开放麦,一起请教、探讨,当时,观众特

别多、流量特别多,西海岸脱口秀从那个时候开始进入新的发展阶段。”

此外,北京团队来青岛创立的上客喜剧、本地资深喜剧人创立的蛤蜊喜剧、涉足沉浸式喜剧的开心麻花青岛团队,以及今年新落地的汇笑喜剧、小马成麦,青岛喜剧市场进入群雄逐鹿的新阶段。

地利:给喜剧一个地址

喜剧俱乐部如何获客,选址尤为重要。

人潮汹涌的台东成为喜剧俱乐部的首选地点:上客喜剧最早在台东驻扎,近两年的演出已经形成了自己的风格,既有鸟岛、翟佳宁等单口喜剧大咖演出,也有景尧为代表的优质常驻艺人献艺,还推出了刀刀、玺皓等年轻新人,吸引了岛城观众。蛤蜊喜剧也看好台东,它把开放麦演出放在了台东“汐空间”,斜对面就是年轻乐迷钟爱的DOWNTOWN Livehouse。据悉,国内一家大型脱口秀厂牌也看好了台东。在业内看来,扎堆对于喜剧俱乐部是好事,一方面可以营造喜剧演出氛围,形成差异化经营,同时由于喜剧俱乐部的演员有高度重合,扎堆也方便各个俱乐部之间赶场。

在俱乐部运营者眼里,什么场地才是优质的选址?曲虎介绍:“我们做过市场调研,喜剧市场受众七成是女性,三成是男性;18—28岁是我们的主要观众群体,28—36岁为其次,40岁以上基本不听新式脱口秀。主流的喜剧观众出行方式以地铁和公交为主,必须要具备方便的交通条件来支撑他们观看。”继西海岸、大鲍岛之后,曲虎将马虎喜剧第三个小剧场放到了李沧,“我们在维客星城推出开放麦演出,我对李沧的市场十分看好。”

上客喜剧在黄岛家佳源的新剧场已开业一个多月,负责人杜金岭介绍:“新剧场能容纳三百人,这边场租相对优惠,我们希望有个比较大的场地,一方面,很多演员需要专场演出的空间,在台东剧场演出后希望能多一站演出;另一方面,较大的剧场也会容纳更多内容形式,包括单口、即兴、漫才都有表演的空间。”西海岸数以万级的高校在校生也是潜在的客源,脱口秀演出80—120元的票价适合学生群体消费,上客喜剧还走进校园推广喜剧、培养人才,“去年,我们跟青岛电影学院做青影的喜剧社团,喜剧人才是可遇不可求的。高校喜剧社团刚刚成立,我们主动帮他们做落地、纳新,邀请一些演员到学校做培训,毕竟新的社团需要专业的演员带一下。”

随着行业日趋红火,竞争也在加剧。放眼全国,以大笑、魔脱为代表的头部喜剧厂牌正在各省市“攻城略地”,喜剧厂牌迟早将面对连锁巨头的正面较量。宗宝认为:“按照青岛的人口基数,正常来说,可以支撑10家左右的脱口秀俱乐部。”行业要尽快探讨产业链的建立,宗宝坦言:“脱口秀没有下游产业,就是单纯的一次性消费。如何将客群二次循环,到现在全国也没几家俱乐部摸索出来,这其实非常可惜,因为我们的客群有活力,然而,能在下游衔接的产业还没出现。”从文创+、文旅+等角度建立喜剧产业模式,也是本地俱乐部构建本土优势的思路。

人和:你是谁粉丝?

11月1日、2日,著名喜剧人邱瑞2024专场《报错》全国首站在凤凰之声大剧院举行,现场座无虚席,堪称岛城近年来最有年轻活力、最具喜感的爆款演出。

邱瑞提前两周来到青岛,在汇笑喜剧剧场开放麦打磨段子,面对面感受观众对新作品的反应。从2022年《脱口秀大会5》到今年的《报错》专场,邱瑞多次来青演出,对青岛脱口秀市场有着深入认识。“我和毛豆一起投资了汇笑喜剧。当时,我们在青岛录节目发现,这里没有特别成熟的俱乐部,而且市场非常大,我们就决定做一个俱乐部。”

此次青岛之行,邱瑞认为,相较于一线城市而言,青岛演出场次、本地演员都比较少,“这是个利好,想讲脱口秀的新人在青岛更容易冒出来。青岛错过了两三年前脱口秀俱乐部的高速发展期,接下来,青岛喜剧还有更大的发展空间。”

喜剧新人的培养,离不开天赋,也离不开高强度的开放麦训练。宗宝介绍:“以毛豆为例,他是纯粹的天赋型选手,他观察到的内容我们观察不到。简单吃个饭,他就能提炼出来两分钟的段子。”大部分喜剧人通过对文本的反复修改、打磨验证来提升水平,“马虎喜剧”为新人提供了免费培训,“我们一直在招收新人,每周至少两次培训,线下读稿会,还安排两三次开放麦训练。目前,我们经过培训的新人已经接近70人了。”上客喜剧则在旗下剧场推出了高频次演出,为新人提供登台机会。杜金岭介绍:“我们一周十几场演出:周一周二开放麦,锻炼新人,打磨老演员的新段子;周三到周日每天都有演出;周四周五每晚两场,周六周日每天四场,从下午两点半开始演到晚上9点半,还会增加夜场演出。”

从五年前青岛首家喜剧俱乐部创立至今,青岛喜剧人的影响力正在逐渐扩大,演出行程也越发密集。以蛤蜊喜剧主理人李黎为例,10月,他跟搭档赴威海演出,11月又带着团队转战蓬莱,同时还为中国电影院的常驻演出募集现场工作人员。其他像是“何老师”“梗师傅”“嘉俊”等岛城喜剧演员也备受观众肯定。

“人和”的另一层面是“政通人和”。市北区落地了“上客”“马虎”“汇笑”等多家俱乐部。针对脱口秀演出的备案需求,市北区行政审批服务局创新服务机制,优化办事流程,推出营业性演出场所“周期备案制”,进一步激活了流行文化的消费市场。

在“人和”的更深入处,隐藏着市民生活与喜剧文化的场景沉浸、深度融合。宗宝介绍:海外单口喜剧行业历经百年发展,已经进入产业化阶段,针对办公室白领、蓝领工人等不同职业开发了细分市场。“脱口秀与酒吧的搭配尤其常见,允许顾客登台表演,非常随性;而国内喜剧俱乐部担心酒后顾客影响演出秩序,鲜少往这个方向尝试。”宗宝认为,在年轻人习惯的“啤酒、撸串、唱K”之后加一个“看脱口秀”选项,将夜经济与笑声经济对接,是一个“非常合适、非常合理”的愿望。

青岛文化2024日志

记录

●11月4日

“惠畅齐鲁·工创未来”山东省职工文化艺术季暨新中国成立75周年书画摄影作品巡展(青岛),丹青绘盛世画卷,翰墨书时代华章。

地点:青岛工人书法展览馆

●11月5日

2024年青岛市职工美术作品展,促进新时代职工文化艺术事业高质量发展。

地点:青岛工人美术馆

●11月6日

岁月心痕——青岛画院40年版画作品回顾展,深度挖掘展示中国当代版画艺术中那股不可忽视的新锐力量。

地点:青岛画院美术馆

●11月7日

“巨兽或哦哦哦”——青岛与先锋文学文献展,是回眸青岛“先锋文学”的一份尝试,也是从地缘出发,对位、张看中国“先锋文学”四十年行程的一个动作。

地点:青岛文学馆

●11月8日

《梁祝》中外经典TRIO名曲CON-CERT钢琴三重奏音乐会,一起进入化蝶的神秘梦境。

地点:城阳开心麻花大剧院

●11月9日

艺术话剧《日出》,从曹禺经典作品中看众生百态,道尽世态炎凉。

地点:青岛大剧院

●11月10日

黄岛站·欢乐亲子魔术秀《来自星星的造梦师》,一场可以吃的魔术秀。

地点:青岛市黄岛区星光汇剧场

预告

●11月11日

2024第四届“四方水土”青岛国际陶瓷艺术展

地点:青岛市雕塑馆

●11月12日

《本色出演/成为本尊》二十四位当代女性艺术家的影像作品

地点:青岛黄盒子美术馆

●11月13日

“一处风景 2024·油画名家学术邀请展”巡展

地点:青岛市市北区美术馆弘文展厅

►●11月14日

爆笑脱口秀开放麦

地点:青岛高密路66号超级音乐工厂

●11月15日

亲子互动戏剧《成长密码》

地点:青岛市市北区哈尔滨路88号

►●11月16日

大咖小麦单口喜剧《两头堵》脱口秀专场主打秀

地点:青岛市黄岛区星光汇剧场

(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。

青岛日报出品