

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

——年终盘点之新文化片区变形记①——

编者按 文化片区是城市生活的主场景，也是城市文化的载体。

近年来，青岛的城市文化业态空前丰富，新业态的落地生根，也让一些城市片区撑开了消费体量，新添了客流增量，在文化提质与文旅效应之间形成了张力和动态平衡，给予市民和游客超出期待的体验，成为城市里的全新文化片区。这些片区的“变形记”，承载了从政府部门到入驻企业、从艺术家到受众等多方资源的合力，既是文化产业的自然累积，也是政策有效引导的成果。

得益于影视、音乐、剧场新空间、街头演艺等综合业态的萌生勃发，岛城各个区市的“变形记”相继上演，而且，它们各有特色。

近期，记者深入到岛城的多个城市片区采写报道，记录城市人文灌注的细节，也描摹日新月异的街区人文风貌。

从本期起，本报推出年终盘点“新文化片区变形记”系列报道，敬请关注。

青岛文化2024日志

记录

●11月25日

激扬飞荡——2024青岛市职工水彩画佳作展，汇聚了青岛市18位职工艺术家的62件精品力作。

地址：青岛工人美术馆

●11月26日

闽越神韵——闽越国历史文物展，分为“宫殿建筑与建筑材料”“闽越国的陶器与制陶业”“闽越国的铜、铁器与金属冶铸业”“闽越国墓葬与葬玉”四个部分，通过近百件闽越国特色文物，全面展示了闽越国的社会发展。

地点：青岛市博物馆

●11月27日

静水深流——隋成林先生艺术文献展，本次展览展出隋成林先生人物、山水国画作品和大量图片、手稿等文献资料，不仅是对隋成林先生艺术生涯的一次全面回顾，更是对其教育成果和艺术精神的深刻致敬。

地点：青岛市美术馆

●11月28日

久仰了中国画（青岛馆）大型沉浸式光影艺术展，集结了200多幅传世名作，用创新和有趣的方式讲述名画背后的故事。

地点：青岛万象城一期3楼南区L301

●11月29日

2024星星市集（浪漫限定版），逛集市，畅享冬日浪漫。

地点：太平角青岛遇见米兰

●11月30日

张学友60+巡回演唱会

地点：青岛市民健身中心体育馆

●12月1日

朱琦师徒相声专场，让你的周末笑声不断。

地点：中山路青岛曲艺社

●12月2日

心绘世界，梦想起航——第三届孤独症青少年艺术作品展

地点：青岛市图书馆

●12月3日

“海纳艺臻” | 近现代暨当代名家精品展

地点：卓凡美术馆

●12月4日

云上·蕴彩——青岛市美术馆藏水墨画精品展

地点：云上海天

●12月5日

折子戏专场《盗甲》《三娘教子》

地点：李沧剧院

●12月6日

“似水流年”中国水彩画收藏展

地点：市南政协文史馆

(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。

编者按 文化片区是城市生活的主场景，也是城市文化的载体。

近年来，青岛的城市文化业态空前丰富，新业态的落地生根，也让一些城市片区撑开了消费体量，新添了客流增量，在文化提质与文旅效应之间形成了张力和动态平衡，给予市民和游客超出期待的体验，成为城市里的全新文化片区。这些片区的“变形记”，承载了从政府部门到入驻企业、从艺术家到受众等多方资源的合力，既是文化产业的自然累积，也是政策有效引导的成果。

得益于影视、音乐、剧场新空间、街头演艺等综合业态的萌生勃发，岛城各个区市的“变形记”相继上演，而且，它们各有特色。

近期，记者深入到岛城的多个城市片区采写报道，记录城市人文灌注的细节，也描摹日新月异的街区人文风貌。

从本期起，本报推出年终盘点“新文化片区变形记”系列报道，敬请关注。

“一街一场景”构建演艺新业态，有着岁月印迹的老街区缘何“最懂青岛观众”？

拆开笑声，铺满百年老街区

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

朱琦师徒演出现场
青岛曲艺社本版摄影
王雷

员，刘宝瑞是单口大王，马三立晚年的单口作品有很多经典，而我在《喜剧之王单口季》的单口非常失败。我在舞台上说，大师初学乍练在这里表演，过了接近100年，换我在这里撂地。”

此次应黄渤团队邀请造访青岛里院，阎鹤祥意外地深入开掘了上街里的喜剧根脉，也让上街里的“文化界面”有了新的思考立足点。

由于百年来的居住使用，这片街区的建筑遗产特别丰富，丰富的文化设定吸引了不同的人群，尤其是独树一帜的喜剧传统，让这里成为艺人秀场和文化展演场。

距离“马三立说相声处”一步之遥的中山路上，青岛曲艺社的相声艺人坚守着相声园子的传统；而中国电影院“蛤蜊喜剧”、胶州路“马虎喜剧”剧场里，刘宝瑞的单口相声也行变成当下年轻人热捧的单口喜剧；12月7日，高超、高越“双高胎”专场回到青岛演出，续写喜剧传统的新篇章……

借助黄渤“喜剧蕴藏于地域性”的理论，阎鹤祥对于青岛喜剧前史的考证以及上街里街区一批喜剧/戏剧空间的落地生根，三大“支柱”支撑起青岛历史城区的喜剧形态。更为意蕴悠长的是，里院喜剧节赋予了历史街区一层艺术街区的亮色，并且潜动着显性与隐性价值。

一出好戏的可能性

来自开心麻花的数据显示，截至10月底，沉浸式带餐喜剧《偷心晚宴》已经在博山路22世纪音乐厅上演了36场，5340位观众走进这个小小的空间，感受一个多小时的快乐简餐——单部喜剧能够连续上演数十场，而且吸引市民二刷、三刷，极大提升了青岛演艺新空间的演出天花板。

剖开《偷心晚宴》一个案例，我们可以看到街区与戏剧之间的深度关联：如何让观众迈出从街区到剧场的“最后一步”，戏剧人做出了充满匠心和诚意的“变形”。

在青岛同行看来，《偷心晚宴》堪称一部“最懂得青岛观众”的沉浸戏。它以一场“赦府寿宴”为基本剧情，根据不同情境加入剧情“变形”；情人节期间做恋人主题，将小剧场变成情侣场；暑期做酒鬼场，精选鸡尾酒邀请成年观众小酌。

“我们还做过相亲场次，专门让男孩头上戴着i人、e人的标识，入场后就可以交流相亲。”开心麻花负责人表示，“这个

带餐喜剧可以做出很多种玩法，就连观众每次吃的东西也不一样，前期吃过塔斯汀，后期吃过包子、粽子……我们吃过很多种食物，吃食也是一种设计和噱头。观众入场后有吃的有玩的，一开场，演员就一直跟你交流沟通，还可以拍照。观众回去发布跟演员的合影，主动给我们宣传，这就是口碑的基础。”

对于一部沉浸戏，保持观众的新鲜感和参与度至关重要。《偷心晚宴》剧目不断创新和改进，引入互动元素和剧情分支，融合更多的青岛本地元素，设置更具特色的餐点等，让观众在每次观看时都能获得不同的体验。

在街区客流里寻找“新生代观众”，要求戏剧人付出巨大的努力。“我们很努力、很挣扎，同事们连轴转去宣发、地推，去夜市摆摊、推广。”开心麻花工作人员介绍，“每场《偷心晚宴》演出前，我们都在大鲍岛摆摊，很多观众现场买票。这个现象非常独特，以往，线上购票的观众居多，而青岛观众现场买票的很多——有座就看，没座就不看。”在开心麻花团队看来，街区活力与小剧场之间有着共通的关系，“22世纪音乐厅处在里院中心区，也是旅游景区，夏天的客流量非常大。我们每场演出前都会在大街上吆喝叫卖，这个项目是每场座位只有百余个，时长也只有90分钟，符合现在年轻人的消费习惯。”

剧场之间的带动作用已是一种现象。比如，上海亚洲大厦被誉为“垂直百老汇”，一栋楼里“藏”着19个小剧场，观众在高密度的空间里集中消费戏剧产品；而青岛的老街区里则“潜”着众多喜剧俱乐部、小剧场、Livehouse、黑胶店、相声园子……过一条街就是一个文艺消费场景，形成了消费群体的富集。

相较于国有院团剧场多年来欲“变形”而不可得，街区演艺空间的“变形”便捷流畅且毫无包袱。

22世纪音乐厅既有交响乐演出又有沉浸式喜剧，马虎喜剧楼下是一家音乐沙龙，中国电影院里电影与脱口秀并行不悖，糖宝Livehouse本身也是一个电影博物馆主题老建筑……里院喜剧节期间，吉善里、木更楼、平康五里、镇海楼等老建筑一一变身成为戏剧空间，街区的“变形记”如此轻盈丝滑，也让我们看到街区还留有巨大的“变形”空间——对于众多戏剧团体而言，一份可操作的入驻流程才是真正的艺术刚需。

给街头艺人一个地址

在上街里遇见一首歌，再平常不过。从海来阿木为代表的歌手到“外卖陈哥”为代表的素人歌手，包括解闷儿团、街角乐队、夏日霓虹乃至青岛铜管五重奏等音乐组合都会在历史街区的各个角落献艺。

11月16日，青岛24街头艺人展演活动在大鲍岛文化旅游休闲街区广兴里及周边举行，音乐弹唱、艺术涂鸦、魔术互动、国风巡游等丰富多彩的活动吸引了市民和游客，将老街区变成了一个富有艺术黏性和在地活力的街头艺术纵享区域——游客在街头遇见音乐，兴之所至跟歌手合唱一首歌，类似题材的短视频在各个平台上制造了海量点击。

在这种美好的背后隐藏着街区与街头艺人的“螺旋互动”：把街头艺人“放进来”还是“请进来”？艺人入驻后又该如何“定位”？又如何实现艺人的“入驻”和“退出”机制？

在接受采访时艺人们表示，历史街区是他们喜爱的演出地点之一。艺人们建议：“管理方可以找几个有青岛特色的点位，例如天主教堂、城市记忆馆、波螺油子等，邀请艺人固定地点演出，让直播观众一眼就能辨认出青岛老城区的标志性建筑，同时和居民区有一定距离，这样也不会扰民。”

纵观国内外城市，街头艺术堪称市民文化生活丰富度的重要指标。在街头艺人管理方面，上海推行“邀请制”，邀请有影响力的街头艺人演出，街头演艺与消费节、文化节同步，通常演出期1个月左右；成都则更加“智能化”，要求街头艺人持证上岗，同时对“在岗率”、水准评级、演出地点定位有精细的规定；国外也有将唱片公司歌手路演与街头演艺结合的方式，将唱作人的创新作品通过街头分享给歌迷。

11月10日起，“新声创造营——2024青岛原创音乐扶持计划”入驻胶州路108号山东手造青岛展示体验中心，青岛“新声”歌手涌入老城区，比拼音乐势力。首期创造营里，易铭铭、周天宇、陈格尔、阿杜月升等歌手展示出各自的创作实力。假以时日，老城区的街头不仅有老歌翻唱，也有新歌展演，歌手与市民协力搭建原创音乐实力派展示舞台，为“街头艺人”辟出升级之路，也为“街头演艺”提供升级范例。

传统与现代融合，老街与新景共生，“变”与“不变”共同激发着老街区的新活力。