

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,也描摹日新月异街区的人文风貌。

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

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),逛市集,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

预告

●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——青岛市美术馆藏水彩画精品展

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。■喜剧节给上
街里带来了
人气。

以9月落幕的里院喜剧节为新起点,历史城区的老街区里,“花活儿”越来越多了。想看戏,沉浸式带餐喜剧《偷心晚宴》在博山路连演36场;想听歌,“新声创造营——2024 青岛原创音乐扶持计划”在胶州路连续海选;想听相声,“朱琦师徒相声专场”在中山路青岛曲艺社举行;想听脱口秀,中山路中国电影院的“蛤蜊喜剧”、胶州路“马虎喜剧”任君挑选;想体验 Livehouse, 糖果俱乐部每周都有时尚音乐演出上演,这还不算街头演艺、国风巡游、魔术秀以及国风沉浸互动展览《画春堂》……

百年老街区变了,从以往的“老三样”胖姐烧烤、马家拉面、苟不理包子到“新三样”听歌、脱口秀、沉浸式戏剧,这里变得让青岛文艺青年认不出来了。在成功举办里院喜剧节之后,这个充满惊喜的街区正在穿越周期;明星主打的喜剧街区正在过渡为以小剧场消费为主的文化街区,以网感、打卡吸引客流的模式过渡为“主客共享”体验型场景。

评估百年老街区的变化不只是增长、创新、流量最大化,更是进一步的包容、内生性和获得感。当年轻客群成为百年老街区的主体时,意味着这里仍然是最懂青岛人的去处。“00后”消费者去哪儿了? 里院空间的丰富性何在? 文娱消费与夜经济的互动性何在? 百年老街区一次举手,回答了三个问题。

朱琦师徒演出现场。
■青岛曲艺社本版摄影
王 雷

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专业歌手到“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这里各个角落献艺。

11月16日,青岛2024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,街头演艺与消费节点、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、陈格尔夫、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。

可追溯的“喜剧前史”

一个街区的“变形”,离不开它的文化原点和历史支点。值得欣喜的是,借助2024 青岛里院喜剧节,这片老街区找到了它的剧场文化立意与喜剧前史。

9月造访青岛里院之后,相声名家阎鹤祥分享了他的考证:中国喜剧的重要节点在于1984年在青岛举行的“全国相声评比讨论会”。

喜剧节期间,阎鹤祥特意造访了老城区的新疆路10号——当年举办“相声大会”的友谊宾馆旧址。“1984年的评比讨论会在相声史上非常重要,它召集了当年所有相声界老中青演员,由侯宝林大师带头,白天集体改段子,晚上展演,有点类似现在的‘喜剧大会’。”阎鹤祥介绍,“当时在青岛出现了特别多的重要事件,师胜杰先生拜师侯宝林是在这里发生的;我们这一门的侯耀文先生有一个非常精彩的作品《糖醋活鱼》,在青岛展演得到了非常多的认可。为了参加1984年这个相声评比会,长沙相声演员奇志排演的节目叫《啊! 马王堆》。他在长沙烈士公园排练的时候认识了一个人叫大兵,才有了后来的奇志大兵组合。”

从1984年到2024年,阎鹤祥剖析了这40年草蛇灰线的伏笔,尤其今年三档喜剧综艺节目,竟然都能追溯到新疆路10号的相声评比讨论会。《脱口秀和Ta的朋友们》2024年度总冠军“漫才兄弟”来自长沙,“漫才兄弟是我师爷(侯耀文)长沙一脉发展出去的,谭湘文是大兵的学生,徐浩伦家里是曲艺世家,他父亲也跟奇志学过。”阎鹤祥披露,“我师爷在青岛收相声演员李炳杰为徒,李炳杰在青岛收了两个徒弟:一个是高超,另一个是高越。两兄弟在今年的《喜人奇妙夜》获得第三名。”阎鹤祥自己也跻身《喜剧之王单口季》总决赛,这让他感慨万千,“我再去新疆路10号,距离当年已整整40年了。想起自己参加各种喜剧节的种种,很想听当年的名家讲讲创新这些相声、喜剧时候的想法。”

另一个阎鹤祥特意造访的地点是劈柴院——马三立说相声处。“当年,马三立、刘宝瑞就在这里表演,我去看了,那个舞台还是老的。我后来查了资料,1932年,刘宝瑞、马三立在这里演出过。当时,马三立是18岁,刘宝瑞是17岁。我们相声行里觉得刘宝瑞、马三立是这几百年单口最好的演

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衍变成当下年轻人热捧的单口喜剧;12月7日,高超、高越“双高炮”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,并且潜藏着显性与隐性价值。

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”的沉浸式。它以一场“敷衍寿宴”为基本剧情,根据不同情境加入人情“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。”

对于一部沉浸式,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。”

相较于国有院团剧场多年来欲“变形”而不得,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,马虎喜剧楼下就是一家音乐沙龙,中国电影院里电影与脱口秀并行不悖,糖果 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——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,一份可操作的人驻流程才是真正的艺术刚需。