

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②——

老街区打造复合型演艺空间,优质项目拥抱“专属流量”

台东流量池:我们附近的远方

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

图①:以台东为中心,方圆五公里内聚集了青岛单口喜剧俱乐部的半壁江山。

图②:台东大悦城悦街的“汐空间”。

青岛文化2024日志

记录

●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,展出作品包括国画、油画、布艺画、钢笔画等百余幅孤独症青少年绘画作品。
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,一场汇聚26位中国顶级艺术家力作的展览在岛城精彩呈现。
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,展览以60幅名家佳作勾勒中国水彩的面貌,体现中国水彩百年艺术魅力。
地点:云上海天

●12月5日

折子戏专场《盗甲》《三娘教子》,经典为冬日添一抹别样的风采。
地点:李沧剧院

●12月6日

“似水流年”中国水彩画收藏展,展览汇集了赞一油画博物馆多年来收藏的成长于1880年至1980年一百余年间,中国最具代表性的近50位水彩画家的作品。
地点:市南政协文史馆

●12月7日

《雪怪的脚印》亲子共读绘本活动,去发现作者笔下的这只与众不同的“好狼”的特别及可爱之处。
地点:西海岸图书馆

►●12月8日

脆莓“最后一站 The Last Station”2024巡演青岛站,翻越高峰低谷,淌过人生湍流,在青岛站感受别样风景。
地点:台东中粮大悦城 Downtown Live

预告

●12月9日

古堡惠民音乐节——“享艺”青春回眸·时光公益音乐会
地点:青岛德国总督楼旧址博物馆

●12月10日

青岛市歌舞剧院交响组曲《五月的风》
地点:李沧剧院

●12月11日

第二届“寻美青岛·乡村印记”青岛市新文艺群体乡村振兴艺术创作展(12.12)

地点:崂山美术馆

●12月12日

影片赏析课
地点:青岛电影博物馆

●12月13日

青岛市教育局“新时代·十个一伴我成长”美育成果暨青岛市美术馆“馆藏作品进学校”三年成果展
地点:青岛市美术馆

●12月14日

胶州·《脱口秀梗爆之夜》
地点:青岛胶州市会议中心大剧院

(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。

开埠120年,日流量20万人,这样的一个台东,需要什么样的新文化内容注入?

上客喜剧俱乐部主理人杜金岭表示,台东是一个吃、喝、玩的地方,而现在要注入“乐”的内容。

汐空间创始人王斐东认为,台东是倡导多元化、抗衡千篇一律的人文区域,要做商业巨头不愿费力做、本地文化又亟须的内容。

作为市民消费文化的核心区,台东正在变形,成为年轻、多元、新空间的代名词:这里主打30岁以下观众群,当红喜剧人都在这里交汇,上百支青岛乐队在这里登台,本地原创剧目、外来剧目在这里首演,虚拟演艺、二次元ACG音乐在这里首秀……

对青岛人来说,台东不止是台东,更是我们附近的精神远方。

多元:大悦城的复合叠加

2024年11月最后一个周六,台东大悦城两场音乐演出相距不足50米,互不相扰。

DOWNTOWN里聚集一大批热爱

■台东大悦城,多元、新潮的文化业态逐渐成型。

本版摄影 王 雷

ACG音乐的乐迷,为省内多支人气偶像组合助阵。听歌之余,这些歌迷在悦街下沉广场里排演的应援舞蹈也成为大悦城一景。隔壁酒馆门口一张粉红海报写着“恭喜菜籽转正成功”,酒馆里一群少女音乐人与粉丝联欢,祝贺一位新人“转正”加入了“繁星交响曲”组合。圈外人很难理解这种结合了唱跳演艺、偶像养成、现场应援、粉丝合照等环节的演艺链条逻辑,乐迷尽最大努力地解释这种兴起不到两年的新锐音乐文化:“可以理解为非正式版的AKB48。”

斜对面的“汐空间”里,音乐人陈哲且弹且谈,以“棱镜山河”为题分享他在福建、青海、贵州等地的音乐采风历程,曲式的解析与各地风景结合,让乐迷感受音乐人创作的内在逻辑与外在激发。近年来,陈哲和他的“音乐小篷车”在青岛刮起了音乐旋风,成为推介Citywalk文化的主力军,而陈哲创建的“青末”也成长为国内青年社群的重要力量。这场分享会紧接着是观影会,而汐空间在这个秋季还承接了第四届青岛国际艺术年展的音乐单元,包括荷兰音乐人 Monokino“实验影像与现场音乐”、手碟音乐人赵磊

“治愈的飞碟”、歌手REZI“牧我”说唱专场等音乐演出。

从去年2月DOWNTOWN首先入驻开始,台东大悦城多元、新潮的文化业态逐渐成形,而且,业态之间的复合联动、流量嵌合已成趋势。二楼的Rough酒馆作为新锐音乐传媒Rough的实体酒馆,吸引了DOWNTOWN和周边演出音乐人以及乐迷造访;“汐空间”兼具学术酒吧的功能,在影视、音乐、读书会之外还联合哈喇喜剧主理人王黎推出了唐香玉、黑刀的青岛专场,营造了单口喜剧演出的氛围;带餐音乐吧“谷底”有周航、小马、洲洲等音乐人常驻,演出曲目以告五人、逃跑计划等乐队作品为主;由上而下,大悦城构建了从音乐、美术、喜剧到文学的丰富业态,高密度的演艺新空间累加,让年轻群体在这里一站式满足多元文化消费。

对于厂牌运营来说,大悦城的缺点非常明显:登州路一座老楼遮挡了它的视觉入口,阻隔了汹涌的逛街流量。业者接受采访时坦言:“我们很难接到台东的‘自然流量’,反而坚定了我们培养‘专属流量’的决心。”

凡是进入街区的年轻人,基本上有着明确的消费目的。他们来看演出之余也自然是乐迷、喜剧观众、迷彩爱好者以及读者,这给了我们很多机会。

给台东注入文化性,也是演艺厂牌的使命。“这里常态化东西多,DOWNTOWN是青岛坚持最久、最稳定的Livehouse,它已经进入了收获期,每年能承接接近150场演出,也是音乐人巡演的青岛首选。”汐空间”虽然体量不大,但活动频次高,它的电影沙龙和音乐分享形成了艺术符号。谷底有着精准的音乐定位,非常适合文艺青年的口味。”业者告诉记者,进入最后准备阶段的星光汇·魔脱喜剧即将开业,也让台东大悦城这一慢火熬制的文化大餐更加丰盛。

求变:5公里流量池

为什么扎堆台东?20万人级别的单日流量池是最有说服力的理由。

去年年初,来自北京的“上客喜剧”抢先落子台东,在业内人士看来,当时是最好的时机,也促成了“上客喜剧”后续在李沧(乐

客城商圈)、西海岸(家佳源商圈)以及济南(宽厚里)等新剧场的裂变。

以台东为中心,方圆5公里内聚集了青岛单口喜剧俱乐部的半壁江山:诺德广场的汇笑喜剧、大悦城的魔脱喜剧、香港中路银座中心的大笑喜剧、胜道体育四楼的上客喜剧。几乎每个厂牌在接受采访时都表示,台东是自家剧场的第一选择,而作为第二选择的万象城由于租金成本和空间稀缺尚未有厂牌入驻,李沧乐客城、西海岸家佳源也是候选热门区域。

扎堆,意味着街区的喜剧消费氛围得到了同行验证:越是热闹,厂牌越是愿意挤进来。“上客”主理人杜金岭介绍:“类似杭州in77大厦,里面集中了多个单口喜剧剧场,演员用不着‘跑场’,在楼层之间上上下下就可以,场场都很满。”作为最早一批喜剧小剧场从业者,杜金岭认为围绕台东的竞争接下来会更加激烈,“魔脱、大笑两个行业巨头具有指标意义,它们一起进入青岛,基本上给这个城市的喜剧氛围‘盖章印证’了。坦白来说,我们没想到青岛喜剧会这么火,没想到进来的厂牌这么快、这么多。”

一家喜剧俱乐部如何运作,上客喜剧在台东打了个样。每周12场演出:周一、周二的新段子试炼场,周三“新梗赛”比拼演员新创作的段子,周四、周五单场演出,周六、周日各三场演出,周六还有深夜场。十几位演员在高密度演出里锤炼段子,考虑到观众对新作品的需求,济南、青岛的喜剧演员会轮次互换,在“双城生活”中寻找创作灵感。在常驻演员之外,喜剧小剧场还持续承接喜剧红人的专场。对于剧场来说,优质内容、优质艺人永远稀缺,主理人还需要观摩各种演出,把握喜剧市场的新趋势。面对数以十万计的潜在观众,上客喜剧的客服点对点对接观众,收集演出反馈,探索培养观众复购习惯的路径。

相较于杭州30多家俱乐部的规模,青岛的喜剧俱乐部堪堪破十,刚刚进入竞争的“上半程”。有趣的是,在上客喜剧隔壁新开了一家《唐朝诡事录·西行》国潮沉浸剧场,国庆期间刚开业就迎来了观众潮。这个剧场主打沉浸式虚拟现实技术,高度还原热剧《唐朝诡事录》剧情和场景,提供融合了视觉、听觉、触觉的感官体验。单场15人,省略了演员、道具成本,以高科技手段更换多个故事线、剧情场景,国潮沉浸剧场与喜剧小剧场形成了情绪经济的体验差异,也在年轻群体之间形成了导流效应。

模式:以台东为方法

相较于容纳17个小剧场的上海亚洲大厦,台东仍然处在生态位初级阶段,剧场类型远谈不上丰富。除了150人左右的脱口秀小剧场、每场15人的VR虚拟沉浸剧场、Livehouse和音乐吧,像是环境式剧场、音乐剧小剧场、舞蹈剧场等在台东街区尚未破题。在21世纪第一个10年,台东孕育了滚

石琴行、SY实验剧场等标志性文化空间。当下,演艺生态面临从观众群体、审美结构的全面挑战,以台东作为方法,行业正在探索青岛演艺市场下沉式、精细化的转型之路。

DOWNTOWN创始人解新宇被誉为Livehouse业内勤勉的典范,每年有一百多场演出,他坚守调音台,将DOWNTOWN做成了行业口碑品牌。在青岛这个原创音乐氛围浓厚的城市,DOWNTOWN“海鲜计划”着重推出本地音乐人,迄今已经举办26期,每期四组乐队,百余组音乐人获得了宝贵的舞台经验。像是醉雨、送春归等乐队在DOWNTOWN舞台大放异彩,而橘子海、逃跑计划也把这里当成青岛巡演的固定地点。DOWNTOWN模式的另一个侧面,在于坚守城市音乐文化的本位。音乐演出巨头近年来在国内“攻城略地”,本地Livehouse之所以能保持独立身份,在于行业利润微薄:高频次的演出只能维持基本的票房收益,像是DOWNTOWN常年只有三四个固定员工——它在持续盈利和城市音乐本位之间维持了难得的平衡。

喜剧俱乐部的成长模式,经由喜剧厂牌在台东探索完成。

一开始,喜剧厂牌大多选择落地影院,节省场租的同时也方便市场的试水。为了保证现场效果,影院往往要拆除部分吸音设备,岛城不少影院腾出了专门的喜剧演出影院,以便跟厂牌长期合作。喜剧艺人习惯于影院的“仰视”视角,因而,厂牌往往会单独建立专属剧场。而当单口喜剧演员被观众熟悉后,喜剧厂牌一边培养新人梯队,同时引入Sketch、即兴喜剧、漫才乃至魔术等新品类,像是正在武汉举行的即兴喜剧吸引了两组青岛即兴喜剧组合加入,也让观众对青岛“新喜剧”的发展充满期待。

台东街区的演艺创新,也让业界重新思考演员、剧目与小剧场的关系。一方面,从百老汇的案例来看,喜剧俱乐部走出了金·凯瑞、罗宾·威廉斯等一批影星,脱口秀演员也成为门槛最低的成名路径。青岛小剧场能否培养出类似徐志胜、龙龙等多栖艺人,为喜剧人探索出一条成名新路径?另一方面,青岛专业剧团、专业演员在小剧场领域缺少创作项目,观众可选择的演艺品类颇为有限。当消费趋势从大剧场、中型剧场转向150座位小剧场时,台东需要原创艺术力量的注入。

目前执行的青岛市对社会投资演艺场所奖补政策,包含三项“硬指标”:营业面积不少于300平方米、年演出量达到100场、累计总人数达到5000人次。记者在走访中发现,剧场最难迈过的门槛在于营业面积不足。寸土寸金的台东,小剧场的租金在15万-20万元区间,营业面积更是受限于建筑本身和项目营收能力等多重因素,业者尤其担心演艺新空间走红后引发租金上涨。

如何将文化影响力、社会效益纳入对小剧场的综合考量,如何让台东持续吸引演艺新空间落地,这是需要放到街区历史与文化影响力象限内探讨的重要命题。