

- 2月1日
“艺术青岛·青岛有戏”新春惠民演出季系列展演
地点:青话小剧场
- 2月2日
“赓续文脉 蛇舞新春”
2025年鲍岛新春优秀传统文
化展演
地点:市北区大鲍岛文化
休闲街区
- 2月3日
青岛曲艺社2025“笑动
新春”相声大会
地点:青岛大剧院
- 2月4日
“黄岛茂腔”文化惠民演
出活动
地点:西海岸新区各镇街
- 2月5日
“过大年·看大戏”,青
岛市京剧院带来经典剧目
演出
地点:永安大剧院
- 2月6日
2025青岛西海岸新区新
春民间艺术表演活动
地点:西海岸新区各镇街
- 2月7日
金蛇迎春京剧演唱会
地点:市北区广兴里

■春节的老城静待
人潮。 王雷 摄

- 2月8日
即墨区柳腔专场演出
地点:即墨区柳腔艺术
中心
- 2月9日
城阳区“我的村晚我的
年”春节专场演出
地点:城阳区各街道
- 2月10日
“挪庄大戏”文艺演出
地点:市南区挪庄社区

(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。

聚焦·青岛大剧院开年音乐剧《猫》一票难求,剧院演艺经济迎来开门红

音乐剧变身“文化年货”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■原版音乐剧《猫》剧照。 夏冬 摄(青岛大剧院供图)

■见面会上,“摇滚猫”现场表
演剧中经典动作。 王雷 摄

每只“猫”与每个人

1981年首演的《猫》堪称史上最成功的音乐剧之一,迄今仍然是百老汇演出场次第五、伦敦西区演出场次第七的经典。《猫》在日本、韩国的演出直接成为亚洲音乐剧发展史上的标志性事件,日本著名的四季剧团有《猫》的专用剧场,韩国音乐剧更是深受《猫》的影响。中文版《猫》作为《猫》的第15个语种版本,也见证了经典音乐剧如“猫”一般一步步落地中国、亲近中国观众的过程。

此次青岛巡演也是本轮音乐剧《猫》中国巡演的最后一站,甫一开票,观众的热情就超出大剧院预期,开票两周上座率就突破85%。剧院方面表示,在临近春节的档期里,观众大部分来自青岛本地,因而票房成绩更能说明岛城演艺经济的现状。就演出效果而言,《猫》确实是一部“知音赏”级别的作品;观众除了欣赏“魅力猫”和她的经典唱段《Memory》,还要辨识“英雄猫”“摇滚猫”“小偷猫”等不同角色,各具特色的唱段与角色身份匹配。备受期待的“闹猫”环节,不同性格的“猫”与粉丝之间的互动方式也不同,哪只“猫”爱跟前排观众共舞,哪只“猫”不喜欢观众触碰,资深粉丝一早就做好功课。

经典音乐剧是音乐剧入门的必由之路。巡演走遍全球的《猫》不仅是音乐艺术的体现,也是音乐剧工业的体现;在密集的五场演出期间,成熟的机制保证了角色的轮换和服装道具舞美的水准,让五场演出以同样的高质感呈现;单以字幕为例,中国观众借助字幕理解原版剧剧情,同时又不能频频关注字幕,否则就会错过大量情节——国际版音乐剧会通过剧本翻译控制字幕以5秒-6秒的频率更新,保证了观看流畅性。

以2012年法语音乐剧《巴黎圣母院》为起点,青岛观众的艺术素养随着音乐剧的引入而提升;2024音乐剧《摇滚莫扎特》见面会现场,青岛观众用法语大合唱《纵情生活》,现场气氛热烈。后台数据显示:青岛音乐剧的主流观众群70%-80%为受过高等教育的女性,同时兼有一部分亲子观剧需求和恋人观众;音乐剧粉丝有着独特的精神关联,喜欢同一部剧、同一演员的粉丝互称“同担”。在《剧院魅影续作:真爱永恒》现场,“同担”们分享自制的音乐剧周边文创,其乐融融。角色与粉丝、剧情与观众之间的代入在音乐剧领域体现得愈发明显。

一部剧与一座城

音乐剧与城市剧院文化之间的关系,从未像当下这么紧密。青岛大剧院从“引领”观众趣味到“贴合”观众趣味,一路完成了音乐剧的破冰、普及、推广。剧院负责人在接受采访时表示:2024年《剧院魅影续作:真爱永恒》意义重大,“这部剧我们连演11场,而之前原版剧承接8场的项

目都让我们很有压力。一般而言,承接5场对青岛市场来说非常适合,往往能做到满场——像是2024年《摇滚莫扎特》就是百分百售罄。因此,一开始《剧院魅影续作:真爱永恒》的营销压力非常大。”不过,最终“魅影”在青岛交出了出彩的票房,“我们也没预想到它的成功,票房超过预期,观众的体验特别好,品质上得到了印证,迎来不少观众二刷、三刷,最后的结果比我们的预想要高一些。”在先期“漏算”的观众群体里,“复购”是一部分原因。音乐剧粉丝喜欢集齐A咖、B咖,集齐不同座位区域的不同观剧体验,通过SD环节与演员接触……对于资深观众来说,音乐剧的乐趣很大一部分由“复购”来实现。

随着市场日臻成熟,高端原版音乐剧的演出规则已经与国际接轨。目前,音乐剧领域有不同的承接方式。青岛大剧院方面表示:“法语音乐剧基本上一次接五场,而英美音乐剧采取‘周接’概念,演出方给剧院一周的档期,这期间剧场可以自行决定排演5场、7场或8场。然而,一个城市的音乐剧人口有上限,如果一味追求场次多,实际上并不能达到很好的演出效果。”

今年1月18日,音乐剧《巴黎圣母院》在上海文化广场迎来上演百场纪念演出。一部大型音乐剧在一个剧院演100场,这对于当前的青岛剧院来说难以企及。青岛大剧院方面透露,今年将引入多部海外原版音乐剧,以音乐剧《猫》的“开门红”打头,今年海外原版音乐剧场次将顺利突破20场。

一个耐人寻味的现象是,越是悲剧属性、越是思想内涵深沉的文学作品,改编成音乐剧反而越受欢迎——相较于喜剧电影大行其道,悲剧属性的音乐剧更容易让中国观众共情:《巴黎圣母院》《悲惨世界》《安娜·卡列尼娜》都在中国赢得了广泛的声誉,这其中法语音乐剧的写意风格与中国观众的观赏习惯不谋而合。像是《巴黎圣母院》剧中没有家长里短的对白,全部剧情由50余首歌曲的演绎串联呈现。法语剧的歌词满是关

于命运、爱情的思考,文学性的美感直击中国观众“灵魂”。另一方面,悲剧故事更容易做到共情,《安娜·卡列尼娜》里大时代在爱情上的阴翳投影激起了观众思索,而喜剧是具有“在地性”的,换一个语言环境很难理解“包袱”,悲剧则体现了其跨越语言的情感投射优势。

国产剧与沉浸剧

《2024中国音乐剧市场年度报告》显示,2024年全国音乐剧演出场次超过1.7万,票房突破26亿,观众人数突破700万。与海外音乐剧对应,国产音乐剧同样制作精良、定位精准,而且擅长以明星主打,明星带粉丝的模式大行其道,已经形成了“引进剧靠经典IP,国内剧靠明星卡司”的规律。《人间失格》在青岛的演出数据亮眼,《南唐后主》《南墙计划》等优质音乐剧也在青岛取得了不俗反响。

结合剧院多年来的演出统计,当下青岛音乐剧观众规模在7000-8000人之间,其中有单个剧目复购习惯的剧迷在千人左右。下一步如何通过高校培养新的剧迷群体,如何通过优质项目吸引周边城市的观众群,对青岛音乐剧市场的培育至关重要。

来自剧院的信息显示,海外优质音乐剧往往需要提前一年左右开始对接,国内热点剧目也非常抢手。以今年1月爆红的国风音乐剧《锦衣卫之刀与花》为例,该剧首轮就遭各个城市争抢。“红楼梦”题材音乐剧《宝玉》在中国音乐剧盛典上演了15分钟片段,首轮演出集中在上海、成都、苏州等城市。站在剧迷的角度来看,在家门口看热门剧目机会难得。一方面,《阿波罗尼亚》《新龙门客栈》为代表的沉浸式音乐剧有固定驻演剧场,极少离开所在城市;另一方面,优质项目的演出场次越来越多,对剧场的要求越来越高。剧迷就音乐剧的市场走势坦言:“一些好剧如果青岛不接,山东就看不到了。”

■音乐剧
《猫》主创与岛城
观众分享“猫经”。
王雷 摄“意见”&
“注解”

□米荆玉

山东省《关于加快推动广电视听产业高质量发展的实施意见》日前发布。意见指出,山东省要打造影视产业基地集群,“建立全省视听产业基地联盟,培育打造3-5个具有全国影响力的创新创业集聚区;支持青岛东方影都、临沂沂蒙红色影视基地、德州乐陵影视城、北方微短剧基地(藏马山)做大做强,开展道具群演、观光旅游、餐饮住宿等‘一揽子’服务,提升规模化、产业化运营水平。”

仿佛是为“意见”做注解——翻开2025年春节档,可以看见藏在片单中的“夜莺歌声”:德州乐陵影视城拍摄的《唐探1900》加上青岛东方影都拍摄完成的《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》,联手占据了春节档半壁江山。在堪称春节档史上电影质量最高的蛇年春节档,这三部大制作代表了中国电影工业化的最高水准。

以《唐探1900》为例,导演陈思诚自《解密》以来建立了一套标准的拍摄流程:动画模拟剧本分镜、定稿后严格按照可视化剧本拍摄、随拍随剪同步给后期团队做特效,高效完成拍摄周期。《封神》系列开辟了“三部曲套拍”体系,《蛟龙行动》标定了高难度下潜艇题材电影的新高度,《唐探1900》探索了“完整复刻美国唐人街”的实景模式,从乐陵到东方影都,一条聚拢主流导演创作能量、技术实力的“景气防线”矗立在2025年春节档。

“意见”的另一条注解,来自万里之遥的伦敦松林片场。作为东方影都的技术认证方,这座诞生了“007”系列的著名影视基地如何适应新的产业时代?东方影都代表团今年1月造访伦敦松林片场,发现这里的“长租”模式欣欣向荣。影视巨头奈飞租下了松林谢伯顿基地的14个影棚并投资新建8个影棚。两个月后,迪士尼紧跟着租下了英国松林的20个影棚,租期十年,迪士尼还将其《星球大战》系列等大制作放到松林。

在打造“影视产业基地集群”方面,伦敦松林堪称全球影视基地的“母版”,它吸引了奈飞、迪士尼等影视巨头入驻,服务于众多电影项目的阿维得、特艺等电影数字技术公司相继落地,加上外围的演员培训公司、拍摄服务公司,构建了高效运转的影视产业体系。对照松林片场的样板可以看到,东方影都下一步发展需要更有突破性、更清晰的产业模式支持。尤其对于一个具有历史意义的影视基地来说,它的发展从来不是孤立事件,而是与一系列政策配套相对应。像是松林片场扩建计划从2009-2012年连续遭到否决,最终在时任首相的支持下才获得了批准。同时,英国电影税收优惠政策被认为是全球最透明、包容性最强且可靠性高的电影扶持政策之一,为松林片场吸引了众多影视项目落地。

从春节档的预售数据来看,《射雕英雄传:侠之大者》《哪吒之魔童闹海》排在三部“山东制造”电影之前,身位领先。然而,从长期主义的视角来看,东方影都已经成为一个面目清晰、定位清晰的原点,为电影产业提供持续供给和均值质感,重新装饰的《蛟龙行动》道具潜艇、“唐探1900”留下的“1900年旧金山”文旅打卡小镇将为春节档票房比拼增添“砝码”。将“意见”落到实处,未来的春节档会给今年的春节档“鼓掌”。