

聚焦·从出租场地走向艺术创新,剧场经营正在“向上溯源”

首演+首站,剧场“焕新术”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

「艺文志」

三张照片

□米荆玉

《流浪地球3》上周在青岛东方影都开机,一位资深影人在朋友圈分享了三张照片,分别是《流浪地球2》2021年开机合影和如今的《流浪地球3》开机合影。

第一张合影尤为引人瞩目——虽然稍显模糊,仍能看出来郭帆身前的马尔嘉、龚格尔等核心影人的身影,而第三张合影里的路阳导演也非常显眼,他与郭帆之间有着从作品到技术的深入合作。第一张合影时,《封神》还没拍完,《流浪地球》演员阵容里还没有吴京,从导演、东方影都到国产电影都处在改变格局的前夜;而到了8年后的第三张合影,吴京、沈腾合计在青岛完成了近10部电影,路阳导演已经完成了两部《刺杀小说家》系列,照片里几乎每个人都跟青岛有着深刻的电影情缘——待到2027年春节档之后,这三张合影的考据还可以继续深挖。

“电影之都”青岛之于中国电影工业化进程的紧密关联,这三张合影提供了重要注脚:抹去这三张合影,意味着抹去了2018年国产电影的大部分增量。合影里的影人重新定义了国产硬科幻电影、中国神话史诗电影、国产魔幻奇幻电影、国产科幻喜剧电影,他们完成了接近200亿元的票房产出,持续抬升中国电影的票房天花板和技术穹顶。刚刚开机的《流浪地球3》并不只是在数値上对电影产出的拉升,而是意味着在成功率相当低的科幻电影领域终于有“中国科幻三部曲”的叙事,而且是“原班人马,多次成型”。2025年,中国电影正处在价值修复的重要阶段,《流浪地球3》的开机自然意义深刻。

在接受采访时,郭帆披露了《流浪地球3》两条创作标准:一个创作想法如果能在别的电影或者别的作品中见到的话,剧组就尽可能地避开;一个创意如果能够第一时间反应过来该怎么去实现,那就是不对的,第一反应应该不知道该怎么去实现这个创意。这两条标准如果能实行的话,意味着《流浪地球3》将跳开莱姆、菲利普·迪克、海因莱因等大师叙事,也跟《疯狂的麦克斯》的废土风格、《星球大战》的太空歌剧等经典风格有所区别。这显然需要借助新的影像理论、技术路径才能做到。近年来,郭帆拜访了国际领先的科技公司,探讨包括人工智能在内的各种新技术,《流浪地球3》还设置了专门的人工智能部门。前两部《流浪地球》电影完成了对国际科幻电影的追赶,而在人工智能与电影结合的路径上,《流浪地球3》有可能尝试“超车”,这必然对AI角色的交互、图像质量提出全方位的挑战。

对于经历过2009年《阿凡达》上映盛况的影迷来说,对当时数百元一张的黄牛票记忆犹新。然而,在东方影都完成的一系列大片,让特效大片时代进入了中国叙事的新纪元。在这里,《封神》完成了三部曲联拍,而《流浪地球》则采用了每隔两三年拍一部的工作模式,《流浪地球3》又是以上下集的方式上映,这对于表演的连贯性、剧本的完整性来说又意味着新挑战。正如《哪吒之魔童闹海》汇聚了全国动画人的“万鳞甲”一样,《流浪地球3》集中了从原科幻、动捕虚拟、特效制作等一系列业界大咖的奉献。一部传世佳作的诞生,需要电影人和“电影之都”的倾心合力。

2009年,导演李伯男第一部话剧作品《有多少爱可以胡来》在青岛舜娱实验剧场上演,打开了青岛小剧场演艺的大门;2025年4月,李伯男导演工作室与福建人民艺术剧院合作的话剧《过海》在李沧剧院上演两场,将厚重的家国情怀展现给岛城观众。

此次青岛站是《过海》2025年巡演的首站,接下来将陆续前往胶州、北京、南阳、上海、苏州等7站巡演。“全国青年戏剧人才研修班”恰是在青岛举行,部分戏剧人专场观摩了该剧。“在青岛这座海滨城市感受《过海》里浓郁的福建海洋文化,观众有着强烈的艺术碰撞感。”有观剧的戏剧人如此表示。

从今年一季度的运行情况看,青岛剧院经济呈现出持续上行的态势。除青岛大剧院的高端演出项目纷纷落槌定档外,中小型剧院同样是有声有色:城阳开心麻花大剧院剧目一台接着一台,异彩纷呈;李沧剧院喜剧季推出曹云金、良言、唐香玉、黑灯等人气项目,票房火爆;西海岸新区凤凰之声大剧院多元探索,刚刚官宣陈明演唱会;永安大戏院的京剧演出则奠定了剧院在戏迷心目中的地位。

从2009年的小剧场勃兴到今年的中小型剧院火爆,观众们见证了一场剧场的“焕新术”,也对露天剧场、沉浸剧场、黑匣子剧场等的“2025年之变”充满期待。

■话剧《过海》剧照。

巡演首站,青岛相约

作为国家艺术基金2025年度传播交流推广资助项目,《过海》以20世纪50年代为背景,讲述船老大吴天桂与青年林阿伟两个家庭跨越30年的命运纠葛,两次“过海”事件展现出大历史背景下的悲欢离合。剧情中留有鲜明的时代印记,提炼出“两岸血脉相连,民间交流不可阻”的愿景。该剧舞美设计融入福建民俗元素,如湄洲妈祖庙、十番音乐、惠安女服饰等,配合多媒体投影营造出沉浸式视觉体验,风高浪急的过海场面尤为炫目。

“《过海》历经五年打磨。”饰演吴天桂的主演梁笑介绍,“这部戏荣获福建百花文艺奖一等奖,是一个非常强的剧目。我们希望它走得远一些,经过全国剧院的历练,提升作品品质,听取各方面的反馈。”

从2009年的《有多少爱可以胡来》到今年这部《过海》,李伯男将导演生涯两部重要的作品放到了青岛。“《有多少爱可以胡来》之后,我的几部作品《剩女郎》《嫁给经济适用男》《隐婚男女》等都被移植到青岛演出,所以,我和青岛、青岛观众的缘分非常深厚。这次《过海》演出将这座有着海洋文化的重要城市选为首站,我特别高兴。”李伯男接受采访时表示,“我刚刚完成第100部戏剧作品《哈达铺的灯光》,是为甘肃省话剧院创作的。这部戏讲述的是红军长征到哈达铺发生的一段生死抉择的故事。我希望通过红色革命历史题材、都市情感题材、历史文化题材等作品拓宽自己的创作道路。”

导演李伯男的《过海》在李沧剧院开启巡演,这是剧院持续“焕新”的案例之一。从2009年至今,青岛的剧场格局发生了重要变化。在小型实验剧场模式周期过后,岛城剧场开始探索出各自的发展模式:李沧剧院、永安剧院尝试特色演出项目,“喜剧演出季”、每月精品京剧有声有色;以龙马社为代表的小剧场探索原创剧目,庭院荒诞喜剧《月亮,月亮》等大受好评;凤凰之声大剧院承接从歌手演唱会到音乐剧等多样化的演出内容;城阳开心麻花大剧院则将开心麻花旗下众多经典剧目、沉浸式、单口喜剧引入青岛,展开了城市内巡演……

此次,以《过海》为节点,李沧剧院向严肃话剧演出迈进了一大步,在剧场经营的探索与实践,也将是一次具有纪念意义的时刻。

剧院焕新,向上“社交”

位于成熟城区的剧院如何发展、如何与高端剧院形成区别?多年来,业内不断地深入探讨与实践。今年,李沧剧院在新主人的带领下出现了人气爆棚的景观,引来众人瞩目。有统计显示,从2月22日曹云金的相声专场开始,李沧剧院接连推出脱口秀、相声等17场演出,吸引超过两万余观众,让剧场成为岛城市民的“欢乐聚集地”。

“良言、唐香玉、黑灯的单口喜剧季场场爆满,一票难求!缘何这里会成为喜剧演出的热门之选?”一位业内人士道出了这些因素,“成熟城区的剧场交通便利,居住氛围浓厚,李沧剧院背靠年轻人集中的社区,场地大小适中,票价亲民。”

近两年,面对高端剧院和专业音乐厅的竞争,青岛的中型剧院纷纷瞄准“笑声经济”。其中,青岛市人民会堂、凤凰之声大剧院分别推出呼兰脱口秀、邱瑞脱口秀……各家剧院通过引入单口喜剧、相声等大众化演出,利用地理优势和实惠价格尝试着不同的演出品类,在市场的“摸爬滚打”中逐步明晰各自的定位。“其实,中等剧场特别适合喜剧表演,既能满足演员与观众互动的需求,又能聚集足够观众保证收益。”这位业内人士指出,目前部分剧院和多个喜剧团队保持紧密合作,形成了稳定的演出资源。

■李沧剧院外景。

《过海》上演期间,观摩该剧的部分戏剧人对李沧剧院“抓”住这一剧作给予肯定。“李沧剧院位于老城区,可以拓展思维,以剧场为一个基点,不妨结合老城区的文化板块向艺术区的方向规划。而就剧院方面而言,要敢于向上‘社交’,加入全国院线联盟,整合各地的演出资源,打造具有青岛特色的演出季。”有戏剧人士表示,结合地域定位制定发展规划,这是中小型剧院的市场选择路径。

如今,凤凰之声大剧院的室内演唱会、永安大戏院的京剧演出也已成为品牌。对此,这位专家表示,“剧场要有定位意识。对标北京天桥剧场,就把音乐剧做好;对标德云社,就做相声曲艺市场……目前,剧院经济火爆,应该着重引入具有强引流效应的剧目。比如,青岛八大关片区曾经做过实景庭院剧。随着天气转暖,这些艺术空间应该推陈出新,继续为观众打造精品好戏。”

频次升级,体验升级

今年2月,青岛城阳开心麻花大剧院迎来开业两周年。以国风奇谈大戏《开心聊斋·三生PLUS》打头,剧院推出“笑聚城阳,喜乐双

年”——周年庆演出季,包括国漫真人舞台剧《狐妖小红娘》、创新剧《整个喜剧》、儿童剧《阿里巴巴与四十大盗》等剧目将陆续跟观众见面。两年来,开心麻花的剧院外演出红红火火,沉浸式《偷心晚宴》走进各个剧场空间。

“我们统称剧院以外的艺术空间演出为巡演演出。2015年,我们开始在青岛启用巡演模式,跟剧场院线模式并行。”开心麻花山东区负责人刘力维介绍,“我们有60多部原创剧,可以覆盖全年龄段人群。市民既能走进城阳大剧院看戏,也可以在家附近的剧院看到我们的演出。”

数据显示,看剧成为上海、北京等城市年轻群体的重要消费,忠实观众甚至能达到每年观剧过百的频次,集齐各种卡司、各种风格的剧目。“培养高频次观众是剧场经济发展的重要内容。”刘力维表示,“以上海、北京为例,这两年的音乐

剧、话剧、悬疑独角戏,还有环境式戏剧等各种品类发展得非常好,培养出不止多频次甚至高频次观演的观众。我们第一步是让观演成为大家的日常消费,下一步再和大家一起将场景做到极致。”剧院消费的升级也带动了片区活力,跟城市生活结合更加紧密。“我们想在走出剧院后,和各个能做表演的空间结合,打造新的消费场景。这些场景可能在传统历史街区、潮流街区或者文商旅街区,这也是顺应当下的消费特点。”刘力维说。

剧场的另一重功能在于推出原创剧目。开心麻花的喜剧、青岛音乐厅的打击乐音乐会都是“经典款”。有专家介绍,剧院发展到成熟阶段,将持续推出具有艺术代表性的作品,像是今年上海大剧院与指挥家许忠以及海内外艺术家合作,推出瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》,轰动文化界。

未来,剧院经济将越来越精细化。可以说,李沧剧院的尝试弥补了地域剧场演出的空缺。而随着剧场经济发展,原创剧目也将成为下一阶段的重点。正如国家大剧院首任院长陈平所说:做剧场的三要素就是定位、创新和差异化。当剧场从出租场地走向艺术创新,也意味着产业链“向上溯源”做到了实处。

创造性转化 创新性发展

青岛这“艺”年

2025文化日志

●5月1日

经典音乐大爆炸 法国趣味表演音乐会《Big Bang》
地点:青岛大剧院

■法国趣味表演音乐会《Big Bang》海报

谢天笑&OK KING“超级本能”,2025户外演唱会巡演(青岛站)
地点:青岛西海岸金沙湾啤酒城主舞台后大草坪

青岛动漫展·AS17动漫游戏嘉年华
地点:青岛国际会展中心

●5月2日

致敬齐鲁·花开新声——范临风笛子独奏音乐会
地点:青岛大剧院

倒带2007·青春日不落演唱会——键回到华语乐坛黄金年代(青岛站)
地点:青岛 Downtown Live

“KPOPBOOM 青岛站5.0”千人KPOP狂欢音乐节
地点:青岛 糖宝 TEM-PO LIVEHOUSE

●5月3日

《放牛班的春天》原唱传承者——法国圣马可童声合唱团电影全奏曲音乐会
地点:青岛大剧院

开心麻花爆笑原创综艺同款新喜剧《整个喜剧》
地点:城阳开心麻花大剧院

●5月4日

一座城和她的N座美术馆——东莞美术馆联盟馆藏作品展(巡展)
地点:青岛市美术馆

《原创之光》音乐会
地点:青岛大剧院

儿童剧《因为爱》
地点:李沧剧院

2025小燥·海岛艺术节
地点:青岛西海岸金沙湾啤酒城主舞台后大草坪

●5月5日

开心麻花经典爆笑大戏《乌龙山伯爵》
地点:东方影都大剧院

(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。