

聚焦·里院喜剧节夯实“最大+最全”地位,人文城区以笑声经济续写文旅新章

笑浪奔涌,里院向快乐出发

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■“里院共话”吸引了众多名角、名家一起探讨“喜剧”话题。王雷 摄

笑+现代舞”的《浩浩传奇》更让人看到了新喜剧的融合表达。

里院砖瓦,幽默导体

里院喜剧节为里院留下了什么?夜间造访喜剧节的观众会惊奇地发现,里院“变形”了。易州路广场变成了文艺小剧场,河南路13号上海商业储蓄银行旧址变成了恭喜发财·新空间,广兴里变成了容纳八百观众的大剧场,笑声此起彼伏。

喜剧节将里院老建筑变成天然舞台,天井论坛、院落书场、阁楼剧院等丰富多变的舞台为观众提供了最佳视角。今年,喜剧节将开幕、闭幕大戏放到了青岛市人民会堂,青岛音乐厅则安排了多场脱口秀演出。从喜剧节生发的笑声经济不仅让老里院焕发生机,也为周边剧院空间的升级提供了契机。

里院喜剧节首日,黄渤个人IP“黄逗菌”全国首店在青岛路揭幕,店内融合了IP主题甜品、创意饮品、沉浸式主题空间、宠物友好区与艺术展沙龙。它倡导的治愈系生活美学吸引了众多市民游客打卡,“黄逗菌”首店落成,成功为老建筑代言:以“黄逗菌”为范例,“老里院”由此从老建筑变形成为可触摸、沉浸式的文化空间。

青岛坐拥丰富的影视明星资源,如何将个人IP与城市地标结合,以固定店、快闪店、季节限定等模式进行文旅方向的开发,这是喜剧节带给街区运营者的思考。本届喜剧节上,“上客”“汇笑”“蛤蜊”“一支麦”4家本地厂牌应邀登台表演。以2023年6月“上客喜剧”入驻台东为起点,青岛9家喜剧厂牌先后开出了将近20家连锁店,年度喜剧演出票房破千万。

如此快速的成长速度,也让喜剧人开始寻找更适合喜剧表演的新空间。接受采访时,青岛喜剧厂牌主理人表示,里院空间非常适合厂牌新店拓展,尤其适合方言喜剧的推广。近年来,陕西、山西方言脱口秀发展迅速,涌现了陕派脱口秀“唐蒜铺子”为代表的多个新锐厂牌。里院堪称最具传统特色的演出场域,青岛方言脱口秀与里院之间有着极高的契合度。

在喜剧节开幕之前,主办团队特意考察了阿维尼翁戏剧节。创立于1947年的阿维尼翁戏剧节以“让戏剧发生在城市的每个角落”为主题,戏剧节期间,小镇的每个角落都化身舞台,设置了戏剧、展览、首映、论坛、朗读会等系列活动。

阿维尼翁戏剧节被视为全球戏剧产业发展的风向标,它倡导的原创性、多元性、国际化、年轻化、文旅结合趋向在今年的里院喜剧节得到了鲜活验证。传统与烟火并存,记忆由喜剧激活,里院喜剧节让里院重新成为青岛人的精神主场。

■里院内外人流如织,成为集文艺欣赏、城市观光与社交分享于一体的热门文化地标。王雷 摄

喜感

□米荆玉

我们认知范围里的“喜剧”,正在里院喜剧节经历“擦拭—重写”的过程。

即兴喜剧被业内公认为下一个爆款:在单口喜剧、Sketch、漫才等大行其道之后,即兴喜剧已经是新喜剧范畴里仅剩的“还没红”的品类了。本届喜剧节来了“武龚郝高”“一点即兴”“火锅即兴”等多个即兴厂牌;“武龚郝高”以偶像组合的方式做喜剧,近800位观众挤爆了广兴里,现场应援、粉丝作文等环节一应俱全。

“武龚郝高”尽可能地收集观众给出的“关键词”,在预设的剧情走向里不断加入即兴内容,一个个关键词与场景频繁造成语意错位,像是菜肴里的花椒一粒粒爆开,成为全场笑点。今年,即兴喜剧团队大多采用这种错位手法制造笑料,相较于去年的里院喜剧节,即兴喜剧从机制到表演程式显然成熟了很多,“yes,and”的底层逻辑更具有隐蔽性。到底是“机制”重要还是“即兴”重要,里院喜剧节用天南海北的即兴喜剧厂牌专场给出了示范。

“武龚郝高”现场高分贝尖叫声从广兴里席卷而来,让一街之隔的《男人与垂钓者》观众屡屡有“击中腰眼”的感觉。《男人与垂钓者》在法国阿维尼翁戏剧节大获好评,两位演员演绎了“水手与船长”“猎人与猎犬”“失意男与垂钓者”三组关系,极尽角色变化之能事。尽管需要借助字幕,观众仍能真切体验到法国戏剧的简练、深刻和举重若轻。散场时,两位演员在门口与每一位观众握手、合影、交流。这种剧场礼仪也让人恍然:近年来成为法语音乐剧散场惯例的SD环节其来有自。

通过喜剧节,观众可以感受到新喜剧从概念到模式成型之间鲜活的经历。“拿大顶”剧社带来了默剧《怪咖友人图鉴》,王梓的表演糅合了默剧、小丑戏和口技,简言之,他让人想起憨豆先生,包括憨豆的自言自语、小气嘟囔等细节都有舞台对应。王梓时而扮演被电击的弗兰肯斯坦,时而扮演打嗝放屁的死神,台下忠实粉丝对默剧的套路和笑点设计非常熟悉,气氛之热烈让我这个新观众感觉有点出离。从市场规模来看,新喜剧本身属于小品类,默剧属于小品类名目下的次级小品类,然而,宝兴里·浪潮场的爆满让默剧摘掉了“小”的帽子。

所谓“新喜剧”,新从何来?多年前,陈佩斯等大咖就曾批评过喜剧“喜头悲尾”的陈旧模式。在里院喜剧节的各个专场里,观众们往往从开头笑到尾,只有笑、大笑和爆笑的区别,不再有结尾的煽情拔高,老式喜剧从概念上被全面荡涤。

即便是观众熟悉的脱口秀,在喜剧节也玩出了新花样。成都“过载喜剧”于嗖嗖脱口秀专场从主持人到演员全是女生,高颜值女孩们的个性生活充满笑料;厦门“来疯喜剧”重在“去班味儿”,用“即兴喜剧+脱口秀”的组合药方释放观众心情。不同地区脱口秀各具特色,多歧为贵,无需苟同,喜剧让这一半观众摩挲笑容的同时理解了另一半人的思考方式。

相对而言,悲剧是普适的,悲剧的情感对观众的感召是相似的,因而,海外音乐剧从《悲惨世界》开始大受欢迎。近年来,爆火的音乐剧《剧院魅影》《巴黎圣母院》《安娜·卡列尼娜》都是悲剧;而喜剧的地域性特别明显,我们从喜剧节邂逅了京派的、海派的、杭州的、厦门的乃至法国舶来的笑声,凝结了喜剧人无差别的艺术劳作。

按照黄渤的说法,为期10天的喜剧节设置了800项演出和活;以喜剧之名被频繁读取800次,百年里院变得更加年轻野性,更加喜感充盈。

钩沉考据,发掘传承

9月20日下午,拍摄于1922年的默片《劳工之爱情》在中山路中国电影院举办了特别放映。该片时长23分钟,是中国现存最早尚可观看的电影,被誉为中国电影资料馆的镇馆之宝。该片导演张石川1931年创立了山东大戏院,亦即中国电影院的前身。

百年轮回,《劳工之爱情》回到了导演创办的影院公映,这个“巧合”堪称里院喜剧节的神来之笔:1932年,刘宝瑞、马三立在劈柴院撂地演出,两位未来的相声大师在青岛留下了一段佳话;1984年,在新疆路10号召开了“全国相声评比研讨会”,侯耀文、师胜杰等一批新秀崭露头角。相声演员阎鹤祥考证后认为,这次研讨会堪称相声界“喜剧大会”,在相声发展史上留下了浓重的一笔。从山东大戏院、劈柴院到新疆路10号,里院喜剧节为青岛考证出了一条“喜剧地标三角”,也让里院与喜剧艺术的关系更加紧密。

在《劳工之爱情》映后举办的“笑看中国喜剧百年”论坛上,与会嘉宾集结了当下喜剧电影创作的“主力”阵容,像是陈佩斯从《瞧这一家子》(1986)、《二子开店》(1987)到《戏台》(2025)延续了近40年的喜剧电影创作,宁浩、黄渤凭借《疯狂的石头》(2006)开启了近20年的喜剧类型片黄金期,贾冰代表了“80后”喜剧人的电影新探索。通过对中国喜剧电影1922年至2025年的发展梳理,里院喜剧节将青岛“电影之都”与“喜剧传统”进行了考据对接。

在9月24日举办的“里院共话·中国喜剧的名片与底蕴”论坛现场,王迅、阎鹤祥、张弛、李川等喜剧人出席,倡导将方言融入喜剧创作。学者迟涛在论坛上指出:在平度等地取景拍摄的《喜盈门》(1981)在上世纪80年代取得了巨大成功,可以看作方言喜剧电影的青岛案例。他表示:“《喜盈门》反映的是平度地区的农村生活,编剧辛显令老师生活在平度,而导演赵焕章老家也在平度,这部喜剧片当年获得了金鸡百花奖。”

另一方面,喜剧电影与当下里院已然有“握手”契机,像是电影《抓娃娃》取景地“有余里”已经作为旅游景点向观众开放,将爆款喜剧的热度引入线下。今年,里院喜剧节将给老城区带来深度变化:市南区计划打造“青岛十二里”影视文化街区,明确黄岛路片区各里院的功能定位,也让喜剧、电影、里院的依存关系更加紧密。

明星引力,成就盛况

从导演陈佩斯、宁浩到演员贾冰、王迅,从相声红人秦霄贤到综艺红人李川,为期10天的喜剧节让里院变成明星密度最高的街区。刚刚举办到第二届,里院喜剧节为什么就能吸引这么多明星助阵、厂牌加盟?

喜剧节已经成为国内各个城市的文旅新支点,上海国际喜剧节、阿那亚戏剧节、成都喜剧节等都邀请了国内外喜剧人参加,然而,里院喜剧节迅速成为全国规模最大、类型最全的新喜剧节,黄渤领衔的4位发起人功不可没。

黄渤在喜剧类型片领域成绩斐然,黄晓明也出演了《王牌逗王牌》等喜剧电影,范丞丞在《了不起的夜晚》、黄子韬在《独行月球》都展现了喜剧天赋,张海宇、管乐等青岛籍喜剧人也备受观众欢迎。

多位喜剧人接受采访时坦言,在当地无法重现里院喜剧节的盛况,缺少青岛的明星资源,更缺少里院喜剧节呈现的“喜剧新人一综艺红人一影视明星”的全形态链路,像是里院喜剧节开幕主持管乐、论坛嘉宾张弛这样从喜剧综艺出道一路进入影视圈的艺人就是极佳的证明。9月30日上映的喜剧片《浪浪人生》由黄渤、范丞丞、付航等主演,付航也是脱口秀综艺《喜剧之王单口季》2024年度总冠军,可见喜剧人与喜剧电影之间的“直通车”持续畅通。

在喜剧节演出中,观众常常邂逅王迅、李川等

创造性转化 创新性发展

青岛这“艺”年

2025文化日志

●9月29日

“传承”协奏曲音乐季开幕式演出——青年钢琴家刘子钰音乐会
地点:青岛大剧院
流动的预言——中国青年水彩名家邀请展
地点:青岛出版艺术馆

●9月30日

“欢乐四季”2025 青岛市广场周演暨非遗走进景区专场演出
地点:五四广场
话剧《大宅门》
地点:青岛大剧院
“金秋礼赞 致敬祖国”——国庆歌舞晚会
地点:梦幻剧场
《三岔口》《贵妃醉酒》
地点:京韵小剧场

●10月1日

“祝福祖国”文化惠民专场演出
地点:五四广场
《光影里的四大名著》
地点:青岛大剧院
《铁血丹心》经典传承名曲音乐会
地点:城阳大剧院
炽浪音乐篝火节
地点:西海岸金沙沙滩啤酒城

●10月2日

《国庆喜乐会曲艺晚会》
地点:李沧剧院
青话亲子剧场经典儿童剧《丑小鸭》
地点:青话小剧场

●10月3日

现代舞秀《无名之辈》
地点:李沧剧院

●10月4日

儿童剧《大侠慢吞吞》
地点:永安大戏院
《为梦想而来》少年管弦音乐会
地点:李沧剧院

●10月5日

《花好月圆》民族音乐会
地点:李沧剧院

●10月6日

“花好月圆”2025 青岛城市客厅民族交响音乐会
地点:五四广场

●10月7日

世界经典歌剧《茶花女》《La Traviata》
地点:青岛大剧院

●10月8日

艺境·无界——1+N 油画作品交流展
地点:西海岸新区美术馆

●10月9日

咔嚓咔嚓PōngPongPōng·戴大山个展
地点:TOPIA托托雅画廊

●10月10日

【青岛首展】Bao Bao来了·治愈系艺术展
地点:李村国际友好城1楼

●10月11日

《费城交响乐团与青岛交响乐团音乐会》
地点:青岛大剧院

●10月12日

话剧《雷雨》
地点:青岛大剧院歌剧院
大型国风神话亲子儿童剧《哪吒闹海》
地点:李沧剧院

(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。