

创造性转化 创新性发展
青岛这“艺”年
2025文化日志●10月13日
话剧《烟火人间》
地点:胶州市会议中心大剧院●10月14日
风华正茂——2025青岛市青年美术作品系列展
地点:青岛国际会议中心蛤蜊喜剧脱口秀开放麦
地点:台东中粮大悦城 M23
汐空间●10月15日
第十一届“水彩崂山”青岛当代水彩艺术展
地点:崂山美术馆“斑斓”——扑闪的艺术梦·王庆平文献展
地点:良友书坊●10月16日
2025“中国梦·劳动美”青岛市职工摄影作品展
地点:青岛市工人文化宫妖乐队&右外野手 2025联合巡演《抑郁的AI》青岛站
地点:青岛 Downtown Live“浪漫印象”钱舟与她的朋友阿尔伯特·秋重奏音乐会
地点:青岛音乐厅●10月17日
京剧《楚汉争》
地点:永安大戏院“挂号”一后遗症×昼北 青岛
地点:青岛国信体育中心上街
里 DMC葡萄不愤怒乐队『Lucky Star』2025巡演 青岛站
地点:青岛 Downtown Live严值高《何必西天万里遥》喜
剧专场巡演-青岛站
地点:李沧剧院●10月18日
约翰·施密特钢琴独奏音乐会
地点:青岛音乐厅2025青岛·大剧院艺术节
“新·国风”音乐剧《锦衣卫之
刀与花》
地点:青岛大剧院京剧尚派优秀剧目表演人才
培训班汇报演出《汉明妃》
地点:永安大戏院2025杨和苏“理想国”巡回演
唱会-青岛站
地点:青岛市体育中心国信体
育馆青岛一支麦 | 翟小明《明
明》脱口秀专场
地点:青岛一支麦小剧场●10月19日
2025青岛·大剧院艺术节
《四海福临》2025德云社相声
大会专场演出-青岛站
地点:青岛大剧院歌剧厅呼兰脱口秀专场《草台班子》
地点:青岛东方影都大剧院(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。

聚焦·青岛大剧院2026开年力作登场,“尝鲜”体验原版音乐剧扛鼎之作

大师莫里哀,法语音乐剧新传奇

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉



■法语原版音乐剧《莫里哀》将在青岛大剧院上演。

2026年1月1日至4日,法语原版音乐剧《莫里哀》将在青岛大剧院连演5场。继2024年1月《剧院魅影续作:真爱永恒》、2025年1月《猫》之后,大剧院再次以原版音乐剧为演出季开年,意图打造“音乐剧开年”的演出传统。

作为演出界的盛事,音乐剧《莫里哀》在今年引入中国后备受观众追捧,国庆期间,该剧在上海更是掀起观剧热潮。此次青岛大剧院提前半年敲定《莫里哀》档期,提前4个月推出优惠门票,足见对高水准法语剧和全省音乐剧市场的信心。

法语音乐剧一直是中国市场的主打品类,近年来,多部经典剧目成功引入国内。今年,《巴黎圣母院》在青岛大剧院重新上演,让观众感慨“常看常新”。相对而言,此次法语原版音乐剧《莫里哀》有多个闪光之处:它的音乐大胆采用了嘻哈风格,使得叙事更加从容,与之相对应的舞蹈也采用了街舞形式,自由而且时尚。《莫里哀》舞台演出频繁打破“第四堵墙”,以“戏中戏”的手法展现莫里哀时代的艺术风情,进一步将现代社会议题展现在17世纪的舞台上。相较于之前的众多法国经典音乐剧,《莫里哀》在2023年首演,短短两年就成功引入中国,让观众得以同步感受法语剧的鲜活魅力。

自2013年法语音乐剧《巴黎圣母院》首次青岛演出至今,青岛已经培养出一大批钟爱音乐剧的高水准观众。得益于丰富的演出经验以及与观众的及时沟通,青岛大剧院在今年引入《摇滚红与黑》《锦衣卫之刀与花》《莫里哀》等中外音乐剧爆款。结合古典底蕴、个性美学与现代活力的音乐剧带领观众深入舞台艺术,打破历史剧的厚重感,构建戏剧大师与当代观众的共情纽带。

时尚基因 音乐破界

1642年,20岁的让·巴蒂斯特·波奎林放弃作为皇家室内装潢师的名利地位,与志同道合者创建自己的剧团,由此,未来的喜剧大师“莫里哀”走上了戏剧之路。新剧团的成长举步维艰,幸而得到孔蒂亲王庇护,团员生活才有了保障,莫里哀得以专注创作。然而,伴随着教廷、宫廷政治的双重压力,莫里哀和他的剧团注定要走上一条充满波折的艺术之路。

作为纪念莫里哀诞辰400周年的作品,音乐剧《莫里哀》2023年11月在巴黎成功首演,随后的160余场巡演场场爆满,50万人次观众为之疯狂,2024年更是一举拿下法国音乐喜剧奖7项大奖。《莫里哀》的魅力何在?上海音乐学院教授陶辛认为“时尚性”是《莫里哀》的一大亮点:“法国人喜欢把音乐剧称为‘歌剧’,还经常用‘摇滚歌剧’的说法,例如《摇滚莫扎特》和《摇滚红与黑》都是。《莫里哀》这部戏起先被称为‘都市歌剧’,今年起直接称‘音乐剧’。由此可见,这部作品意在更靠近都市时尚主流。”

《莫里哀》的时尚性在它的音乐风格上有着充分体现。自百老汇音乐剧《汉密尔顿》凭借嘻哈音乐风格走红之后,法语音乐剧如何使用嘻哈音乐成为一大课题。法国剧作家德夫·阿提亚之前凭借《摇滚莫扎特》《太阳王》等音乐剧作品闻名,《莫里哀》作为他的集大成之作,充分体现出作曲家的艺术能量。

对此,陶辛表示:“《莫里哀》主体风格是有着浓重的电子鼓机音色的嘻哈音乐,这种说唱乐有着密集的唱词,能让歌曲承载更大的叙事容量,而抓耳的副歌又可以在信息冲击中凸显出主题。”随着嘻哈音乐在原版音乐剧里的广泛使用,国内音乐剧也借鉴这一风格,像是国风音乐剧《锦衣卫之刀与花》为“风舞阳”设计了嘻哈旋律,这种突破传统音乐框架的手法跳脱灵动,观众可以对照中外音乐人在说唱音乐领域的创新成果。

“《莫里哀》中也有流行电子舞曲和抒情慢歌等曲风。”陶辛介绍,“第一和第二幕中都出现过的《美好生活》属于流行舞曲,也是该剧重要的音乐底色。作为法国音乐剧,期待中的法式香颂虽占比不高,倒也特色鲜明。以莫里哀丧子后剧团女演员玛奇丝的悲歌《不要开口》的开头部分最为纯正。”

不同的角色配以不同的音乐风格,贴合角色性格。当然,中国观众最熟悉的莫过于莫里哀与情人的女儿阿尔芒德的婚礼场景《放声笑》。这首歌改编了1980年代经典迪斯科舞曲《路易兄弟》(中文翻唱为《路灯下的小姑娘》),呈现出莫里哀情感史里难以言说的混沌。

戏中有戏 历史重构

作为一部传记剧,《莫里哀》沿着“组建剧团—

■法语
原版音乐剧
《莫里哀》演
出现场。

外地巡演—返回巴黎进入宫廷—结婚—丧子—去世”来展开莫里哀的生平传奇。

该剧采用“戏中戏”的手法来演绎莫里哀戏剧作品多达18部,包括观众熟知的《伪君子》《唐璜》《无病呻吟》《太太学堂》等戏剧片段在台上穿插呈现,全面展现莫里哀的创作历程。值得一提的是,该剧并未严格按照历史来设计造型,从贵族们的假发到剧团工作人员的服装都有“穿越”之感,剧中还设想了巴黎妇女们因观看《太太学堂》而走上街头、争取妇女权益的场景。这种舞台现实与虚构的“破壁”也让观赏感大大增强。

《莫里哀》不只是一部剧,也是一部17世纪的法国“正史”。该剧从法王路易十三驾崩开始,年幼的路易十四面临统治压力,贵族领导的投石党叛乱更是造成社会动荡。孔蒂亲王一开始庇护莫里哀的剧团,后来反目后处处跟莫里哀作对,围绕着《伪君子》的上演,王权与各界势力展开了较量,这些大背景下,孔蒂亲王这个大反派逐渐呈现出串场、评论乃至最后的“忏悔”等功能。

法语剧培育了大批忠实粉丝,从演出前的演员见面会到演出后的通道交流环节,法语剧独有

的仪式感也是观剧乐趣的一部分。观众在接受采访时表示:法语音乐剧本身充满了大量历史细节和美学设计,一部戏的反复“重看”可谓必修课。今年9月,《莫里哀》首次引入上海,后续该剧将在中国10个城市上演,预计届时将有一批忠实粉丝跟随该剧持续“追看”。

亲民风格 法式特色

从2013年法语原版《巴黎圣母院》首次在青岛上演,到2026年《莫里哀》引入青岛,13年来青岛大剧院培育了一大批高水准音乐剧观众。

资深观众王女士持续追看了《剧院魅影续作:真爱永恒》《芝加哥》《摇滚红与黑》等佳作,她尤其盼望《雨中曲》等新作引入青岛。“我觉得英国音乐剧技巧高、舞美好,尤其是对演员要求很高,演员要有独唱功底,还能配合道具升降台,很考验技巧体力;法国音乐剧主打浪漫亲民,演员台上台下互动性很好,让观众得到很高的情感价值。此外,俄罗斯音乐剧庞大凄美,德国音乐剧不卑不亢,总之各有各的特色。”王女士表示,“我更倾向于原汁原味,原版音乐剧能带来作品本身的感觉,即便听不明白歌词,对我来说是一种朦胧美。不过,有的剧抢票确实很难,尤其一些剧吸引了跨城粉丝来追看,买张票简直比中彩票还难。”

业内人士回忆,早期音乐剧观众数量有限,演



五子棋

□米荆玉

《喜人奇妙夜2》开播,喜剧作品《技能五子棋》成为近期最具破圈效应的神作,它魔性的舞步风靡大江南北,单依纯、王力宏、张艺兴、胡先煦、金晨、邓超等艺人纷纷大跳《技能五子棋》,社交平台上随手能刷到滑稽又“上头”的效仿之作。然而,对于相当一部分观众来说,抓住《技能五子棋》的笑点比抓一只泼猴还有难度。

《技能五子棋》讲述了一个五子棋棋手跑去学习新发明的“技能五子棋”的故事,没有明确的情节推进,没有鲜活的人物塑造,台词也无甚金句,整体剧情大致是一个好学青年遇到了两个棋坛无赖。上世纪末,人们第一次遇见周星驰式“无厘头”时的困惑在《技能五子棋》这部“喜剧”身上重现了——被笑点放逐的痛苦相当程度上等同于被一种年轻的感觉所放逐,一个人大概很难同时理解港式“无厘头”和《技能五子棋》。

关于《技能五子棋》,我分别采访了两位专业人士。在一位职业喜剧行家看来,《技能五子棋》代表了一个国内很少出现的类型,即抽象的、简单直接的、日式喜剧风格的作品。它跟逻辑线鲜明、情节冲突尖锐的喜剧形成强烈反差,普通观众通常难以接受快节奏、没有逻辑的喜剧,而《技能五子棋》的出现意味着这种抽象喜剧在综艺里拿不到高分,其创作也受到很大限制,如今《技能五子棋》一夜爆红,突破了喜剧创作的藩篱。

然而,在剧院经理看来,《技能五子棋》既然处在新喜剧的形态范畴,必然面对“火了之后怎么变现”的问题。作为喜剧“快消品”,演员需要进入千人规模剧场兑现他们的人气;而剧场天然对作品的长度、容量、剧情设计有着专业要求。今年走红的数位脱口秀演员进入大剧场的票房后劲不足,很大一部分原因在于综艺节目掏空了他们的创作。当下,综艺节目往往时长突破15分钟、20分钟限制,创作者也在朝着剧场作品的时长需求贴近。想要吸引最广泛年龄段的观众入场,玩“抽象”显然不是一个明智的办法。

全球读者瞩目的诺贝尔文学奖上周揭晓,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛获得殊荣。对于读者来说,“曲高和寡”可以用数据来直观说明:拉斯洛代表作《撒旦探戈》面世时只印了出版社的“最低下限印数”。它的中文版阅读体验颇有挑战性:漫长的句子编织出一个被雨水浸泡的村庄,两个骗子从泥泞中走来,而各怀鬼胎的村民活在无垠的麻木中。这部小说的中译本277页起两整页内容没有标点,一时间不知道是印刷错误还是作者的设计。在拉斯洛笔下,一个个意象紧密排列,如同一大片从渔网里探出头来的无言窒息的海鱼。我当时的读书总结为“这是一本适合张口呼吸时阅读的小说”。

这个世界对兴趣广泛的人来说具有太多挑战:当一个人有耐心熟读拉斯洛并默写他的全名时,他大致已经过了能理解《技能五子棋》的年纪;当一个人能复刻《技能五子棋》的舞步时,他很可能对这几年的诺奖作家不甚了然。

挑战一本修辞繁复的严肃小说跟挑战一出抽象喜剧要付出差不多的努力:放下对以往文化体验的坚持,试着重整旗鼓,告诉诺奖和喜剧行家“我配得上你们的难以理解”。