

聚焦·岛城音乐剧爆火背后的观众群像与市场生态

剧席沸腾时……

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■法语音乐剧《摇滚红与黑》在青岛大剧院连演5场。

「艺文」志

《狂野时代》

□米荆玉

朋友圈阅读，兴观群怨齐备。

一位媒体朋友发布了观看《狂野时代》的趣事：影厅只有他一个人观影，而《狂野时代》恰好是六段式电影，更恰好第一段落是黑白默片，对白字幕卡显示。这位朋友默默看完了默片段落，又悄无声息看完了第二段起又起的谍战故事，终于意识到有点儿不对劲，跑出去一问才发现，原来影厅忘了开音响。

可堪对照的是，朋友圈还有一位济南影迷的经历，一大早发现自家影厅的TMS自动放映系统发生故障。当下，各家影院的播放早就实现了远程操控，济南这家影院的放映机操控者远在北京。一旦TMS故障，远程控制就此瘫痪，而本地影院的员工已经不会手动放电影——经理紧急协调了一天，终于在晚高峰修复播放系统，避免了退票的纠纷。

两桩关于电影的趣事几乎发生在同一天，互相参照来看，我不知道更同情哪位朋友：那位在寂静里观看了半个多小时的观众，真正体会到了毕赣导演用视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉五感来总结百年影史的用心——130岁的电影不是为了让人无脑享受，已经进化为一种隔绝处境下的审美劳动；那位想重拾手动放电影技能的朋友，尝试用放映员的“手速”再现老电影的“手感”，这何尝不是一种带着自我致敬味道的复古。

想安生看一场《狂野时代》，确实狂野兼有些不安生：复数的我们（或者第一人称单数）坐在青岛影厅里，看一个由北京放映员操控的本地摄影机，播放一位贵州导演在戛纳电影节上获奖的作品，电影结尾是一家吸血鬼舞厅在1999年12月31日晚间的故事。毕赣标志性的长镜头浸透了诗意和疏离，35分钟的长镜头落在了一场歌厅混战，扮演吸血鬼头领的贾玲无暇分神，自顾自地演唱粤语老歌。数据显示，《狂野时代》的退票率高达15%——影迷之于毕赣电影，就像是赶海大姐之于海蛎子，从粗砺里看见肉质靠的是眼力和经验；铁指甲刮出蛎肉肉肉肉肉，既是艺术片影迷的兴会淋漓，也是退票影迷的掉臂而去。

上周有一场“虚拟现实大会”在青岛举办，现场演示了AIGC、MR等新技术的进展。人工智能的发展有多快？以我的采访为例：一位导演接受记者采访时谈到AI影视的前沿动态，等到审稿时发现他预言的技术已经实现。我之前以为，电影在跳脱板的这头，另一头应该是微短剧。然而，结合红果平台给出的数据可以看到，微短剧正在顶替微短剧的位置，其影响力还在快速上升。微短剧需要租场景、请演员，而微短剧只需要5000字剧本加上一个AI平台，在家里就能拍出来一部爆款电影的《老六岳父是吕布》。网文平台积累了海量的IP，未来，微短剧将会随着AI升级而升级，手握电影、手搓动画片的时候已经降临。

普适计算的父马克·威瑟说过：“最高深的技术是那些令人无法觉察的技术，这些技术不停地把自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。”从130岁的电影到堪堪周岁的微短剧，我们仿佛在静止中高速运动，不间断的人走向不间断的技术，直至我们无痕融入技术，像一滴融入大雨中。

有白领也有大学生。其实音乐剧有欣赏门槛，语言障碍会刷掉一批入门者，深入研究的需求又会筛选掉一部分，剩下的核心粉丝中，男性占比约25%—30%。

不论是音乐剧现场观演还是影迷线下活动，男性观众现场目测占比不会超过10%。大学生“钟声渐远”是少数男影迷之一，他坦言：“大学男生多喜欢游戏、脱口秀，音乐剧确实女性偏多。”这与剧目题材不无关系——经典音乐剧多以悲剧为主，爱情纠葛、个人奋斗、文学改编等主题更易引发女性观众共情，《六皇后》《丽兹》等女性主义作品更是圈粉无数。而男性观众口味更广泛，青岛语文老师陈先生就是例证：“我10岁时看《猫》的官摄，被Mungojerrie和Rumpleteazer的桥段震撼，从此入坑。”他从英法剧到国产剧广泛涉猎，今年青岛大剧院的两部法剧让他赞不绝口：“《巴黎圣母院》的钟声二十多年后依旧动人，《摇滚红与黑》的音乐太出色，足以让人原谅剧情的槽点。”

这种口味分化不仅体现在国内外剧目上，也延伸到角色偏好中。影迷圈流行的“无料文化”充满温情；南地北的观众携带自制徽章、扇子、贴纸等免费交换，《汉密尔顿》粉丝还会复刻剧中婚礼佳酿共享，强化身份认同。但对角色的评价却常常“两极分化”。《锦衣卫之刀与花》中的东厂督督梅霜花，隐忍布局，亦正亦邪，最终战死的结局让演员释放出强大感染力，圈粉无数。在《汉密尔顿》聚会现场，影迷用红心、黑心标注角色偏好：主角汉密尔顿收获最多黑心，杀死他的伯尔则正邪参半，而悲情的斯凯凯大姐与妹妹伊丽莎白赢得了全场最多红心。这种复杂的角色认同，恰恰反映了观众审美的多元与成熟。

生态：“点火”之后，音乐剧市场期待未来破局

音乐剧的爆火离不开独特的圈层文化赋能。在影迷圈落地生根后，一些剧中衍生品成为新人融入的重要纽带。陌生观众因共同热爱一见如故，交换周边的过程中，不仅传递了对作品的喜爱，更构建了温暖的社群氛围。而这种文化背后，是观众对作品深度参与的渴望——他们不再满足于“看剧”，更希望通过创作、分享，成为故事的一部分。

站在创作者视角，音乐剧的魅力在于不可替代的现场感。中文版《安娜·卡列尼娜》中方导演雷悦认为，女性主题是音乐剧的富矿：“戏剧的核心是能量共鸣，我对演员说‘用毛孔演戏’。好的戏剧能让观演双方起鸡皮疙瘩，这种沉浸式体验，是电影、短视频无法替代的。”她观察到，女性观众对新艺术信息的渴求，正是音乐剧爆发的重要原因：“她们愿意为认知升级付费，而音乐剧的综合艺术形态，恰好满足了这种需求。”

随着海外原版与国风原创“双轨并行”，行业对融合发展的思路逐渐清晰。音乐剧《粉丝来信》《宝玉》制作人王海笑指出：“音乐剧集音乐、舞蹈、美术、表演于一体，契合现代观众的审美需求。海外剧就像点穴装置，而长期发展还要靠原创动力。”他分析，各国音乐剧进入中国市场后，已测试出观众偏好，“法国音乐剧的写意风格和燃系音乐，与中国观众情感联结更强。我们的原创应该借鉴这些理念，扎根自身文化土壤。”在他看来，未来市场属于年轻人，华语原创音乐剧需要在题材创新、艺术表达上持续发力，才能实现长效生长。

青岛的音乐剧市场是国内音乐剧演艺行业发展的一个缩影。从10年前的小众爱好到如今的热潮，从原版剧垄断市场到原创崭露头角，从观众被动接受到主动参与社群构建……音乐剧的生态正在不断完善。挑战同样存在：小剧场资源稀缺，原创作品质量参差不齐，基础设施配套不足等问题，仍制约着市场进一步发展。

“未来，音乐剧市场需要在传承与创新中寻找平衡：留住海外原版剧的品质内核的同时，挖掘本土文化的独特魅力；维护圈层文化的纯粹性的同时，降低欣赏门槛，吸引更多潜在观众；发挥市场的自发活力的同时，完善行业规范与基础设施。”一位长期深耕剧场经营的负责人形容说，“正如那些爬满老剧院墙面的绿植，音乐剧的生长需要时间沉淀，更需要各方用心浇灌。当热度褪去，唯有文化内涵与艺术品质，才能让这场文艺热潮真正扎根，长成枝繁叶茂的森林。”

追看：内行看门道，剧迷与剧目的双向奔赴

11月初，资深剧迷王绍君专程奔赴上海，只为观看法语原版《悲惨世界》40周年巡演——作为全国唯一一站，王绍君提前一年蹲守购票，才抢到这场“年度最难抢音乐剧”的入场券。

身为纪录片导演的王绍君，堪称音乐剧核心观众的标准画像：高素质女性、热爱音乐剧多年，观剧足迹遍布京沪核心剧场，对各国演员阵容如数家珍。“接下来还要去北京看《剧院魅影》巡演，我基本不会错过海外原版。”王绍君偏爱欧洲浪漫风格，英、法、德、俄剧皆在其列，“但太美化、太爵士风的音乐剧，比如《芝加哥》，我就有些get不到”。

与王绍君钟情的“大部头”不同，剧迷小沃是“入沪连打”小型音乐剧的忠实拥趸。环人民广场的热剧矩阵是她的目标：从大世界《翻国王棋》到亚洲大厦《阿波罗尼亚》，一天三场连刷是常态，散场后还能在剧场门口与演员近距离交流。

“上海的音乐剧场次太友好了，下午场、晚场甚至午夜场都有，特别适合我们这种‘打工仔’。”小沃坦言，小剧场音乐剧的独特魅力难以替代，但专属剧场的缺失让不少城市观众望尘莫及，“像《六皇后》火遍全网，却只有上海能看，很多包租婆女生拉着行李箱跨省追剧，只能说上海观众太幸福了”。

大剧院与小剧场的观剧体验堪称“冰火两重天”。原版音乐剧多设A、B两组卡司，保障连续多场演出的水准；而小剧场音乐剧卡司组合更灵活，演员常身兼数职，《翻国王棋》甚至有三十余种演员搭配，极度考验唱跳功底。这也催生了“集卡式观剧”热潮，不少粉丝为集齐心仪卡司连刷10余场。

对资深剧迷而言，从阵容中“淘宝”更是乐趣所在。2024年1月，《剧院魅影》续集《真爱永恒》青岛巡演时，王绍君特意选择B卡“魅影”John Ellis的场次：“他嗓音浑厚磅礴，和A卡卢克各有千秋，很多老粉都为他折服。”这位被中国粉丝昵称为“JP桶”的演员，还是The 12 Tenors合唱团成员，即便在A卡场次中只客串小酒馆老板，也能凭唱功惊艳全场。

一边是高频复购的年轻观众，一边是稀缺的巡演资源，供需失衡让音乐剧消费热度持续攀升。沉浸式戏剧厂牌“一台好戏”创始人汉坤，凭借韩国留学带回的新理念，打造出《阿波罗尼亚》等现象级作品，也积累了大量行业数据。

在青岛行业论坛上，汉坤分享了一组数据：“音乐剧核心受众是95后至00后，90%为女性，其中70%是最具消费活力的城市高净值人群。我们30万注册会员中，复购率高达65%，高频消费者年消费能达10万元。”更让他印象深刻的是，一位深圳观众，“她每个周末飞上海观剧，手握3个最高级会员账号，每个账号消费10万，年支出30万。”这群高黏性、高消费力的观众，正从粉丝经济走向泛圈层经济，成为市场的核心驱动力。

分化：圈层内外，社群图谱品位各异

在音乐剧市场，海外原版剧与国产原创剧的观众群体有着鲜明分野。青岛的市场培育轨迹颇具代表性：2012年《悲惨世界》、2014年《音乐之声》、2015年《人鬼情未了》、2024年《安娜·卡列尼娜》，经典原版剧循序渐进完成了观众启蒙。而国产音乐剧近年才迎来爆发期，《觉醒年代》《将进酒》《南墙计划》等作品陆续登陆青岛，粉丝向特征更为明显。

前段时间，法语音乐剧《摇滚红与黑》在青岛大剧院连演5场，一票难求的热度让不少粉丝直呼“抢票堪比春运”。

这并非个例。截至11月，青岛大剧院今年已引进上演5部19场音乐剧，从英文原版《猫》、法语原版《巴黎圣母院》到原创作品《赵氏孤儿》、新·国风《锦衣卫之刀与花》，几乎场场座无虚席。自2012年首次引入《悲惨世界》起，10余年的深耕与培育让青岛跻身北方音乐剧市场第一梯队，成为演艺界不可忽视的一块“热力版图”。

11月8日，音乐剧《汉密尔顿》青岛粉丝聚会在市南区热闹开场：200余位影迷现场交流观剧心得，分享自制徽章和海报等物料，齐声合唱剧中经典唱段。音乐剧《汉密尔顿》自2015年首演以来横扫托尼奖、普利策奖等重要奖项，今年原卡司在格莱美舞台重聚更引爆全网。此次青岛影迷聚会的举办，意味着音乐剧已经跳出剧院“围墙”，成为年轻群体的社交新载体，让演艺圈同好找到了线下共鸣的交流空间。

2026年，法语原版《莫里哀》、英文原版《雨中曲》已提上日程，国风音乐剧也正强势崛起成为行业新风口。在这场音乐剧热潮的背后，隐藏着一些趣味广泛、口味迥异、极具活力却喜欢自称“i人”的高素质影迷。据影迷组织统计，青岛核心粉丝群体近万人，他们口味多元、黏性极强，与高标准剧目相互“催熟”，共同撑起了这片蓬勃生长的音乐剧市场。

■《摇滚莫扎特》青岛见面会气氛热烈，主演现场演唱经典唱段《纵情生活》。

■俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》歌迷见面会现场，音乐剧也成为社交媒介。

创造性转化 创新性发展

青岛这“艺”年

2025文化日志

●12月1日

“城市记忆·乌力波写作游戏工作坊”：一场仅限6人的文学创作实验

地点：螺美术馆一楼 光明的故事——二十四节气艺术展（小雪·青岛）

地点：青岛市凤凰美术馆 首届海洋摄影周暨视觉中国500px第四届“金快门”摄影奖作品展

地点：青岛市美术馆 市南美术馆 永盛影像空间 洛川家美术馆 美高梅酒店二楼大宴会厅走廊

●12月2日

虎啸春“铸铁旅人”专辑巡演·2025冬 | 青岛站

地点：台东Downtown Live

●12月3日

安仰喜剧：脱口秀开放麦 | 新段子练习场 | 新梗赛

地点：安仰喜剧小剧场

●12月4日

“破格”PUNK ROLL CAMP 朋克音乐节 Vol.3

地点：国信体育场 DMC

●12月5日

English Stand up Comedy Live in Qingdao

地点：22世纪音乐厅 《泉海乐鸣》民族音乐会

地点：李沧剧院

●12月6日

舞剧《孔子》国家艺术基金2024年度传播交流推广项目

地点：青岛大剧院歌剧院 儿童剧《卖火柴的小女孩》

地点：青话小剧场 “永恒的旋律”流行经典歌曲合唱音乐会

地点：永安大戏院 儿童话剧《梦想大乐队》

地点：胶州市会议中心大剧院 长江单口喜剧专场《虚构症候群》

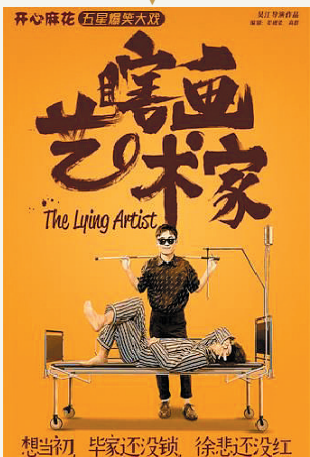
地点：青岛一支麦小剧场

●12月7日

《无名的人》音雄联盟合唱团流行音乐会-青岛站

地点：青岛大剧院音乐厅 开心麻花五星爆笑大戏《瞎画艺术家》

地点：城阳开心麻花大剧院

想当初 毕家还没就 徐志云没红

“诗词大会”儿童剧《旷世诗仙李太白》：跟着诗仙品诗词

地点：城阳山文星辉影城（青岛金茂秀秀城店） 亲子互动儿童剧《走进绿野仙踪》

地点：大红礼堂演出新空间 剧场

（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。

本版摄影 王雷