

创造性转化 创新性发展@青岛这

艺 年 年终盘点

沉浸·感受岁末温情

岁启华章

剧场里的新春序曲

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

▼►舞剧《孔子》剧照。
王 雷 摄

►《樱桃红了》剧照。 王 雷 摄

《孔子》压轴,以舞载道

翩跹舞韵,礼敬先贤。12月5日、6日,由中国歌剧舞剧院倾力打造的大型民族舞剧《孔子》在青岛大剧院连续上演,这是该剧2025巡演的压轴演出。作为一档舞蹈界爆款剧目,它自2013年首演后迄今演出400余场,巡演全球数十个国家,圈粉众多。该剧以圣人孔子生平为立足点,由孔子第77代后人孔德辛执导,跨越千年历史,用舞蹈与音乐语汇生动再现了孔子“由凡入圣”的生命历程。

正如刘震云所说,大剧院承担的任务是城市与世界的交流,不仅是文化和艺术的交流,还有观众见识的交流。今年,青岛大剧院引入了众多音乐剧、舞剧和歌剧项目,将艺术世界的前沿风景展现给岛城观众。舞剧《孔子》扎根于中国传统文化的核心IP,以“舞蹈”为核心叙事语言,阐述“尽善尽美”的孔子理想,让观众在隽永风韵中感受血脉回响、文化认同。

孔子“回家”,舞蹈叙事

齐鲁大地,孔子故里。导演孔德辛把此次《孔子》青岛演出定位为“回家看看”。“我希望让大家通过舞剧当中的孔子,更直观地体会他传达的儒家思想。”孔德辛说,“尤其重要的是我们演员的舞台表达——孔子固然是一位2700年前的老人,但他给我这个导演的感觉并不是暮气沉沉,从历史记载也好、三千弟子七十二贤也好,他有着自己的思想和行动表达。”

舞剧《孔子》全剧分为《序·问》《乱世》《绝粮》《大同》《仁殇》《尾声·乐》六个部分,为观者生动再现了孔子辗转列国、阅尽悲凉仍坚守理想的一生。“孔子”饰演者郭亦鸣表示:“一直以来,孔子给人们的印象大多都是书本里的圣人,或者是孔庙里的雕像,或者是‘仁义礼智信’这些思想符号的一个代表。跳了这么多年孔子,我现在想把他表现为有血有肉的普通人。在舞剧规定的情境中,他一直带着理想在赶路,是一个会碰壁、会失落、会不甘,但始终没有丢掉初心的这么一个普通人。”

从庙堂到乡野,孔子的一生波澜壮阔,舞剧通过公、臣、妃三位关键人物来设置戏剧冲突,引出孔子作为“政治思想家”“教育家”“伦理学家”等的多重形象。

“传统印象中春秋时期的服饰以宽袍大袖为主,但《孔子》在尊重历史的基础上通过舞蹈艺术的表达赋予了那个时代更鲜活的生命力,我们不仅展现了礼仪之邦的庄重,还通过肢体语言和舞台调度,呈现了春秋士人的精神风貌:既有深沉的思想也有坚韧的行动力,让观众感受到一个更加立体、充满活力的春秋时代。”饰演“臣”的舞蹈演员陈冠华表示,演绎《孔子》的同时也是加深对圣贤思想理解的过程,“在饰演‘臣’的过程中,我对孔子的理

解更加深刻了。以前可能更多关注他的思想学说,但通过舞蹈我感受到孔子作为一位实践者的伟大。他周游列国、传道授业,不仅是一位哲人,更是一位行动者。舞剧中,孔子与弟子、与时代的关系通过肢体语言传递出来,让我体会到他的坚持甚至孤独。这种动态的孔子比文字更直接地触动了我,也让我在表演时更注重用身体语言去表达那份精神力量。”

圣贤精神,全球共鸣

千年以来,孔子通过汗牛充栋的儒家典籍活跃在中国人的思想里。将这样一位至圣先师以舞蹈形式还原,对艺术家来说意味着巨大挑战。《孔子》串联起孔子参政进谏、周游列国、危困绝粮、弦歌幽兰、撰写史书、传经授课等经历,精选了国内顶尖舞者加以诠释。

“臣”陈冠华、“公”吴澳都是青岛舞者。吴澳表示:“回青岛演出,心情还是很敬畏、很亲切,也有点忐忑,让家乡的父老乡亲检查一下我们的‘功课’。我上次跟着舞剧《孔子》回青演出,在剧场外面遇见一位父亲带着女儿看演出,小女孩七八岁左右,看得特别开心。那位父亲说,他想带孩子来看一个课本之外的孔子形象。小女孩也问了很多问题,比如说,孔子为什么要去周游列国等。舞蹈让观众去触摸到一个最实在的、有温度的孔子,是文字和理论没有办法去描述的。他不仅是舞台上的圣人,更是一个完整鲜活的生命,舞蹈把他的忠诚、绝粮时的困苦以及《幽兰操》里的孤独展现出来。当他看到弟子们的成长时,那种发自内心的喜悦和温情都是从舞蹈中才能凸现出来的。”

舞剧在舞蹈中结合了叙事功能,《孔子》中“玉人舞”“幽兰操”“采薇舞”等精妙舞蹈让观众心旷神怡。饰演“妃”的张迪为《孔子》带来了女性的亮色。“我的角色折射出了春秋时期的一种纷争与诱惑,‘妃’有着对孔子仁政的理解和支持,在精神层面上她也是一个内心极其强大的形象。剧中‘妃’有她的柔媚和智慧,有‘玉人舞’这样备受观众喜爱的舞蹈,通过肢体线条产生了流动的美感。”张迪也表示,剧中的舞蹈各有特色,“女生舞蹈里的《采薇》不只是舞蹈的难度,还要掌握舞蹈韵律,非常有挑战性。男生舞蹈《书简》《逍遥》最能体现孔子的理想世界,演员不仅自己要投入,还要把观众带入到作品中,实现心态上的沉浸。”

2013年首演至今,《孔子》一路从中国演到了亚洲、欧洲、美洲,把“孔子”带到了他未曾到达的地方。孔德辛表示:“这部舞剧超出了我的预期,世界范围的观众被孔子身上的思想和精神所感动。我们后人用艺术创作来呈现他,让他离观众很近,让他的形象长远。思想长青,同时我们也希望这部戏越走越远、越走越好。”

◀歌舞剧院交响乐团新年音乐会海报。

▼青岛耶胡迪梅纽因新年音乐会海报。

乡村IP,红了樱桃

“远方,那一片一片红红的,是什么?”“是家,万家灯火,一片连成一片。”

12月17日、18日,国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目《樱桃红了》将在李沧剧院连演两场。该剧取材于崂山北宅街道,以北宅樱桃为核心符号,将“樱桃红了”的自然景观与“万家灯火”的乡土情怀交织,展现青岛乡村的独特地理标识与文化根脉。继“里院文化”主题话剧《烟火人间》、“港口工业”主题京剧《弄潮》之后,“乡村文化”主题话剧《樱桃红了》深度开掘青岛IP,构建沉浸式乡村美学的同时彰显新时代乡村人物精神风貌。

《樱桃红了》由青岛演艺集团出品,青岛市话剧院创排,特邀国家一级导演王晓鹰担任总导演,由国家一级编剧廉海平担纲编剧,国家话剧院导演王剑男和青岛市话剧院青年导演张鹏担任导演,中央戏剧学院副教授张华翔担任舞美设计,国家一级舞美设计师周正平担任灯光设计,青年作曲家任安担任编曲,傅维、贺凯、康杰等二十余名青岛市话剧院优秀演员倾力演绎。作为一部现实主义题材作品,《樱桃红了》以细腻、诙谐的现代表达为观众勾勒出一幅岛城新时代美丽乡村共富的新图景。

《樱桃红了》以青岛市民最熟悉的“北宅樱桃”为题,剧中姜文龙和康老四两任村主任为了给乡亲们谋福利而各不相让,每个剧情冲突都隐含着对北宅樱桃的挚爱。从舞美到音乐,《樱桃红了》主打既朴实又热烈的风格。布景采用了色彩鲜艳的农民画元素,音乐化用了耳熟能详的儿歌旋律,同时引入了影视配乐的手法。王晓鹰介绍,这部大型话剧不仅聚焦乡村的硬件建设、新业态的发展,更重要的是展现乡村生活内涵的“三好”,即感情美好、关系美好、心灵美好。

把青岛IP活化为舞台上的精品,《樱桃红了》在展示地域特色文化的同时传递了地方人文和乡土风情。青岛方言作为重要元素丰富了人物的性格和形象,让接地气;为了让观众真正感受到“樱桃”滋味,主创团队深入北宅乡村,与人物原型同吃同住,成功把崂山人家的喜怒哀乐搬上了舞台。另一方面,该剧的女性戏份也颇为吃重,剧中王晓娟书记用细致和干练来推进乡村工作,堪称现实题材作品,《樱桃红了》以细腻、诙谐的现代表达为观众勾勒出一幅岛城新时代美丽乡村共富的新图景。

音乐盛宴,纷繁跨年

每年的跨年夜都是乐迷最幸福的日子:岛城各家剧院、各个交响乐团分别推出新年音乐会,海内外交响乐团应邀担纲,圆舞曲、波尔卡等名曲荟萃,加上青岛籍演奏家献艺,在跨年夜融汇成一条音符的长河。

在今年跨年夜,青岛大剧院推出双场音乐会:《奥地利维也纳之声交响乐团2026新年音乐会》将在12月31日19:30、22:30连演两场,其中,第二场演出将陪伴乐迷跨年,一起迎接2026年的到来。青岛大剧院新年音乐会主打欧洲名曲,包含《蝙蝠序曲》《第五号斯拉夫舞曲》《维利妮之歌》等作品,也包括《土耳其进行曲》《蓝色多瑙河》等经典名作。双场跨年音乐会是青岛大剧院的新传统,此次邀请奥地利维也纳之声交响乐团担纲,为新年音乐会增加了来自施特劳斯故乡的艺术气息。

岛城乐团跨年演出精彩纷呈。12月31日晚间,青岛市歌舞剧院交响乐团将在市人民会堂推

出“维也纳施特劳斯家族经典作品之夜”音乐会,曲目包括《皇帝圆舞曲》《闲聊波尔卡》《春之声圆舞曲》等施特劳斯家族代表作,为市民呈现充满古典乐韵的音乐盛会。音乐厅交响乐团“相拥2026”新年音乐会将于12月29日在青岛音乐厅举行,届时,乐迷将听到《海霞组曲》《茉莉花》《多瑙河之夜》等中外名曲。

今年的新年音乐会增加了一些新面孔。青岛耶胡迪梅纽因学校“梅纽因新年音乐会”将于12月27日晚间在青岛音乐厅上演,创始校长、著名小提琴家吕思清坐镇,梅纽因学校众多资深演奏家登台,为乐迷带来精巧又极富专业水准的新年演出。新锐乐团也推出了别开生面的跨年演出。12月31日晚间,国际(青岛)打击乐演艺中心“马林巴团新年音乐会”将在青岛音乐厅举行,曲目包含《爱的致意》《花样年华》《相思河畔》等欧亚名曲,充满朝气的马林巴打击乐表演将为观众带来全新的音乐触感。

「艺文」志

过程美感

□米荆玉

临近年末,各个AI工具的成绩单相继发布。AI音乐生成平台Suno发布的数据显示,该模型用户每天生成约700万首完整歌曲,两周产出的音乐作品总量接近人类音乐家几个世纪累计的作品量。如此庞大的产能自然会稀释歌迷的注意力。回想起来,我在2025年的听新歌次数极大降低,除了揽佬之外没有留下什么印象歌手。试想,一年里有AI生成的20亿首新歌等你选择,对于任何乐评人来说都是不能承受的产能失控。听一位古典乐专家介绍,巴赫的古典乐作品80%尚未被演奏过。在Suno面前,巴赫这些乐海遗珠都算不上遗憾了。

年末另一则重磅新闻是奈飞公司同意以720亿美元收购好莱坞巨头华纳兄弟探索公司的影视制作部门和流媒体业务,这本可以成为近年来娱乐业规模最大的整合交易,但紧接着另一位竞争者派拉蒙天空之舞集团开出了超过一千亿的收购报价。不论最后赢家是谁,好莱坞巨头都会少一个:一开始好莱坞有八大巨头,后来变成六大巨头,接下来是五大巨头。

可做参照的是,李安导演《老金山》新片因为资金无法到位而停拍——团队已经投入4个月进行前置作业,却在开拍前4周突然接到停工通知。导演希望明年加州新的退税政策出台后,可以让停摆的制作再度启动。资方愿意花百亿、千亿购买已有的电影版权,但是对新片并没有那么多投入,即便是奥斯卡奖导演也在等税收优惠政策落地。难道是因为好电影已经拍完了?

好莱坞所在加州曾经是电影制作重镇,然而,今年入围奥斯卡最佳影片的10部作品没有一部是在加州拍摄的,其中《阿诺拉》在纽约拍摄,《五分钱男孩》在路易斯安那州,《无名小辈》在新泽西州,《沙丘2》在匈牙利,《魔法坏女巫》则在英国。加州2024年对电影行业推出15%的税收抵免,而制片公司在英国可享受25.5%的税收减免,在匈牙利则有30%的电影制片方退税。美国电影协会的一项研究被广泛引用:电影拍摄的税收减免每花掉1美元,就能创造出17.75美元的经济活动,为所在州带来1.88美元的税收收入。这也是各地引入电影项目的底层逻辑。

青岛首部AI动画电影《石敢当之双雄降魔》项目日前正式揭晓,出品方黄海影视计划2026年暑期档上映。影片融合石敢当与哪吒两大神话IP,借助于日新月异AI技术,制作成本降低了近70%。对于动画角色容易沾染的AI味道,技术团队正在通过技术升级来加以剔除。随着AI技术日臻成熟,动画内容有可能迎来新一波饱和式供应,届时,一部手工动画电影跟手卷烟一般稀罕。

作为一位典型的老派作家,《魔戒》作者托尔金对汽车的盛行嗤之以鼻。他不理解人们为什么放弃马车,转而成为汽车建造类似“牧场”的停车场,天天灌汽油去供养机器。他认为,这种不经过过程美感的工业化,迟早会因为上瘾而毁掉人类真正的生活。将近一百年过去了,托尔金的预言没有实现,汽车正变得越快、越酷、越智能,我们把方向盘交给百分百理性的人工智能,节省的时间可以用来听AI单曲,看AI电影,同时推敲到底什么是所谓的“过程美感”。

2025 文化日志

●12月15日

“琴屿微澜·风从海上来”青岛市高校女油画教师绘画作品展
地点:市南政协文史馆

●12月16日

“趣守”——设计师的百宝箱·张敏文献展
地点:良友书坊

●12月17日

话剧《樱桃红了》
地点:李沧剧院

●12月18日

“乡风文明”青岛市小戏小剧示范展演活动
地点:城阳开心麻花大剧院

●12月19日

第八届“艺术青岛·青岛有戏”
京剧专场演出《四郎探母》
地点:永安大剧院
海鸥剧社鱼山|2025年秋季学期话剧周
地点:中国海洋大学鱼山校区
王梓默剧专场《怪咖友人图鉴》
地点:青岛大剧院多功能厅
子皿士心2025—2026全国巡演“无力歌谣”(青岛站)
地点:M23汐空间
老汉个人单口喜剧专场
地点:台东上客喜剧
詹盼Pan“弥新vol.2:变奏”双城特别场—青岛场
地点:青岛DMC
付二《逃离一会》脱口秀专场
地点:青岛一支麦小剧场
纸本的现场:2025青岛艺术书展参展
地点:信联天地·UAC
小飞碟数字艺展中心

●12月20日

第八届“艺术青岛·青岛有戏”
青岛京剧专场演出——京剧《伍子胥》
地点:永安大剧院
开心麻花经典爆笑舞台剧《婿事待发》
地点:青岛市工人文化宫
《告白气球·浪漫情歌之夜》特别演唱会
地点:青岛城阳大剧院
大朴民声|出走计划|电声轨迹
地点:青岛LAC来舞演艺中心
北京儿艺原创儿童剧《长安在哪里》
地点:青岛市人民会堂
开心麻花经典爆笑大戏《乌龙山伯爵》
地点:青岛凤凰之声大剧院
音乐鉴赏沙龙“新年的声音,世界的祝福”
地点:青岛市图书馆艺书阁

●12月21日

第八届“艺术青岛·青岛有戏”
京剧名家名段演唱会
地点:永安大剧院
2026城阳开心麻花民族管弦乐新年音乐会
地点:青岛城阳开心麻花大剧院

(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。

青岛日报出品