

东风吹拂，青岛戏剧迎来“春消息”

“国际戏剧学院奖”6月落地 本土戏剧寻觅2022新路径

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

2月22日，第九届“国际戏剧学院奖”(表演奖)在青岛举行发布会，宣布将于6月面向全球举办戏剧盛会。“国际戏剧学院奖”在业内有“戏剧奥斯卡”之称，作为一个专业的严肃奖项，它的视野包含了商业戏剧、艺术戏剧、实验戏剧等各个类型，把莎翁剧、都市剧、历史剧介绍给中国观众。本届学院奖宣布将16部精品剧的足本演出引入青岛，相较于之前戏剧片段展演来说无疑是巨大的利好消息——青岛观众可以在家门口欣赏国际顶级戏剧演出了。

戏剧对一个城市的文化产业有多大的意义?2013年首演的乌镇戏剧节邀请黄磊、赖声川等戏剧大咖坐镇，《如梦之梦》门票炒到5000元仍然让观众趋之若鹜，热度至今不衰；苏州为陈佩斯的“大道文化”打造“大道喜剧院”，为喜剧设立专属平台；上海有赖声川的专属剧场；北京则是孟京辉团队的根据地，蜂巢剧场常年一座难求；秦皇岛阿那亚戏剧节更是让这个小城成为2021戏剧界头号话题。

镜头回到青岛，本地戏剧人多年来也有着多层次、多批次的尝试。SY实验剧场领衔的小剧场话剧、曼纳空间的城市原创剧、仇少璐的“一人一故事”、龙马社黑匣子剧场的外地剧本孵化，一个个戏剧团队接力深耕，甚至有引入开心麻花青岛分社的尝试……2021年资深戏剧人纪舜超回到青岛，他发现，青岛做戏剧的还是当年的人，困扰青岛戏剧、青岛小剧场的问题也仍然是当年的老问题：原创力、观众培育、剧场空间。在戏剧学院奖的东风荡漾之下，在以龙马社为代表的新剧团的冲击下，青岛戏剧会迎来新的变局吗？

青岛的戏剧角落

2021年，资深戏剧人纪舜超在北岭附近的小剧场看了一场话剧，深受触动。“地方很偏僻，说是小剧场，其实只有教室那么大，表演区和观众区放在一起。表演的女孩是专业出身，在外地漂了很久，场地太小，她只能演一段，拉上帘子再解一段，所有的互动和衔接都放在她一个人身上。受到场地限制，她无法做到完整剧目表演，就用一个个关联的片段串起来整部戏。现场都是年轻观众，而且买票率很高。我挺惊讶，也挺激动。最后的观众交流阶段我说：应该把掌声送给这个女孩，她的勇气可嘉。”

纪舜超的激动不是没有由来，她懂得运作小剧场、卖票、推广戏剧的艰辛。在加入陈佩斯“大道”戏剧团队之前，纪舜超在青岛经营“SY实验剧场”，从2009年起，这个剧场相继上演了《道堂·有多少爱可以胡来》、孟京辉话剧《两只狗的生活意见》、怀旧剧《李小红》以及“民谣在路上”青岛首演，引爆了当时的青岛小剧场氛围。纪舜超戏剧团队相继尝试了原创、重排、儿童剧等演出，随着剧场改造，“SY实验剧场”黯然落幕，成为青岛观众的一段记忆。

■小剧场演出人气高涨。

相较于2009年，当下戏剧市场的优势资源已经集中在了头部团队里。上海打造赖声川剧场和久负盛名的阿加沙推理剧，北京有孟京辉蜂巢剧场、开心麻花剧场和小柯音乐剧剧场，乌镇邀请黄磊、赖声川、孟京辉共同发起戏剧节，而苏州联手陈佩斯的大道文化打造了“苏州大道喜剧院”，跟刘天池工作室、笑果文化、开心麻花深度合作，还跟赖声川合作戏剧教育，以“百剧之城”为目标的苏州已经推出了“江南青年戏剧节”“江南小剧场”两大文旅品牌，让小剧场成为苏州旅游的新兴目的地。

一方面是“戏剧巨头”不断攻城略地，另一方面是小剧团、小剧场的百花齐放。青岛近年来的戏剧角落也在不断萌发中。市北区有仇少璐“一人一故事”剧场，以舞台形式演绎观众人生体验，带有心理疗愈的色彩；瑞昌路曼纳艺术中心主打原创戏剧，把二三十人小剧场做得有声有色；龙马社黑匣子小剧场立足老市南，一边容纳单口喜剧的业态，一边推出商业话剧、儿童剧等作品，观众群已经拓展到潍坊等城市，“龙马社”负责人张瀚文表示，龙马社创始于北京，因而有着北京、青岛联动的优质戏剧资源，今年剧场计划与张国恒合作推出沉浸式小剧场演出，龙马社创始人张国恒的《窝头会馆》也在紧张复排中，计划与德云社联手展开全国巡演；在即墨，小柯音乐剧已经连

续两年把青岛巡演放到了博兰斯勒大剧院举行，让剧迷倍加期待……对于观众来说，无论是喜欢大型商业话剧还是先锋话剧、原创话剧，都能在青岛找到属于自己的戏剧角落。

儿童剧，殊途同归的路径依赖？

青岛拥有丰富的影视人才库，但是就戏剧产业来说，青岛的本土戏剧市场氛围远不能跟影视明星人才资源相称。近二十年来，戏剧人一直努力培育本土市场，希望让剧团生根、剧场蓬勃发展。业内人士分析，理解青岛戏剧现状，需要从本土情况出发，“首先民营戏剧团体需要专业演员，而特别专业的演员都去北京、上海发展了，留在青岛的一部分是戏剧表演爱好者，另一部分是北上广毕业回来做戏剧的学生，专业性比较低。另一方面，青岛的剧场资源比较稀缺，民营剧场少，而且费用较高。”意识到剧场一演员一原创戏剧形成闭环之后，如何打破闭环也是青岛戏剧人一直试图解决的课题，而最终选择的路径往往是儿童剧——剧本丰富、票房稳定、剧场营收见效快。对于业内人士来说，“儿童剧螺旋”“儿童剧死结”的说法反复出现，不管是冲着成人剧、商业剧还是先锋剧进入戏

剧行业，到头来终究会兜兜转转进入儿童剧领域——毕竟家长的钱最容易赚，儿童剧的观众最稳定，能让饱受票房压力的戏剧从业者喘口气。这也在客观上形成了一个啼笑皆非的现象，“大家都去搞儿童剧，第一批看儿童剧的人已经结婚生子了，让他们带着孩子二刷儿童剧吗？”

青岛拥有成熟的儿童剧消费市场，除了青岛话剧剧团的演出，每年还有来自其他城市的特色儿童剧来青，演出内容除了格林童话还有“奥特曼”“海底小纵队”等热门IP。儿童剧既是路径依赖，也让戏剧人保持警惕：必须创排高质量的剧，满足家长和孩子们不断提升的品位。2014年，纪舜超与合作方在青岛制作了海洋科普原创儿童剧《海豚小哆非》，该剧的特色在于“儿童版儿童剧”，“让孩子们决定自己想演谁，用教育型戏剧的方式做儿童剧。我不想限定孩子们，让他们享受开放式的戏剧。第二年的儿童节，孩子们找过来，希望再看哆非、再演哆非。这个戏真的影响了一批孩子，甚至让他们选择了戏剧的道路。”龙马社也从去年开始涉足儿童剧，张瀚文表示，“我们做儿童剧，品质没有降低。龙马社的歌舞儿童剧有迪斯尼的质感，尤其在黑匣子剧场里小朋友可以贴近舞台，近距离接触体验感特别好。我们推出的《会跳舞的小巨人》口碑非常好，甚至有潍坊的家长打电话

过来，还想带孩子二刷。”

把儿童剧的品质提高，也需要剧场的坚持。一出戏的票房有限，张瀚文算了笔账：由于疫情限制了上座率，黑匣子剧场限制100个观众，票房总计8000元，“去掉演出费3000元、灯光音控4000元，即使不算演员的吃住排练、电费空调检票，我们也不赚钱。”龙马社的解决之道是“走出去”，“我们希望打磨出一部好戏，除了解决自我生存问题，还可以走出青岛，在更大的舞台上赚票房。”

对外借力，向内深掘

2020年末，龙马社《我爱桃花》剧场版现场，青岛观众惊喜地“遇见”了张国立。龙马社创立于北京，在北京、青岛之间有着双城戏剧资源互动。而张瀚文对青岛老城区有着深厚的感情，他希望借助龙马社黑匣子剧场，把年轻观众带回老市南，感受老城区的人文积淀；同时借助于张国立、刘恒等戏剧人的作品，让龙马社得到表演、巡演上的锤炼。“我们从去年8月开始做第一个剧目《门锁了，寄居蟹做了三个梦》，现在正在打造2.0版本，慢慢尝试，感受青岛戏剧市场的特点。第二部剧《烧月亮》去年年底上演后，豆瓣上的口碑迅速做起来了。”

《烧月亮》曾获爱奇艺《戏剧新生活》乌镇杯戏剧大赛专业组最佳人气奖、中央戏剧学院教学改革资助项目、江南青年戏剧节青年戏剧孵化计划入围剧目等多项荣誉，黑匣子剧场将故事进行了本土化处理，让这段唯美感伤的爱情有了海潮的气息。张瀚文表示，“青岛观众不是不懂戏剧，而是没有经历好的戏剧引导。我们踏踏实实做内容，相信好的内容一定会得到大家支持。一些热门剧虽然口碑很好，但是演两三场就离开了，我们是扎根青岛的。”也有业内人士对龙马社的剧有不同看法，“有的导演认为我们的戏剧做得花里胡哨，一味满足观众的体验感。在我看来，这是我们在市场一步步摸索出来的经验，先让观众感觉有趣，走进来看戏，再慢慢引导大家提升品位。事实证明，我们的口碑一场好过一场。”

2021年最后一个晚上，剧迷在青岛话剧院观赏导演张鹏的《熬过与世界周旋的日子》，跨年夜看张鹏话剧，已经成为话剧院小剧场的“艺术仪式”。致力于成人话剧的张鹏每年都会推出一到两个原创剧目，他认为，青岛的话剧事业仍然在稳步发展，努力适应当下的戏剧市场。“现在的戏剧业态在完善，也在向国际化靠拢。好的资源正在持续集中，从编导、演员到舞美，在北京、上海越来越扎堆。戏剧商业化后，只有用好的配置和资源才能运作，比如在大型话剧都用明星来出演，带来的商业回报非常可观。青岛也做了很多优秀的剧目，我们做的东西不差，只不过我们缺少了平台和关注度。黄磊《戏剧新生活》打造出来的明星，以前不也是很平凡的吗？”张鹏强调，城市戏剧文化仍然要坚持本土，今年他的新戏成为“江南小剧场”的孵化项目，另一个项目将与北京团队合作，邀请明星班底制作，计划全国巡演，为精品话剧打上“青岛出品”的烙印。

回归青岛2022戏剧市场，纪舜超仍然怀念2009年的状态，“当年在实验剧场，大家在那么艰苦的条件下创作，每个人身上都有些感性的东西，作品会更加丰满一些。陈佩斯的《戏台》，讲述的就是戏剧人对舞台的热爱，这部戏从豆瓣评分到票房实现了双赢。”她认为，当下商业喜剧已经有流水线的工业味道，而讲究品质的北京人艺也在不断翻拍老戏，这让纪舜超更钦佩陈佩斯的原创精神，“在他身上我看到了匠人精神，他的作品出得很慢，每个作品都是不断打磨。‘戏台’三部曲之《惊梦》去年开始巡演，创作期间他真的去考察昆曲，沉浸在曲艺世界里，这是老艺术家的做法，而现在很多人做一部戏是凭空想象，向壁虚构。”

2022年的青岛戏剧迎来“国际戏剧学院奖”的东风，亲历商业戏剧的洗礼后纪舜超坦言：“我依然坚信戏剧的教育功能，文化自信跟艺术戏剧是分不开的。”

■《门锁了，寄居蟹做了三个梦》讲述都市女性的精神漫游。

■《会跳舞的小巨人》演出现场。

■仇少璐团队将欧洲戏剧理念引入青岛。

■“一人一故事”用戏剧讲述观众自己的人生经历。