

新剧新作新腔调，且看剧院焕新

青岛中小型剧院锐意创新 紧抓热点打造特色演艺空间

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

关雅荻：我代表另外一种生活的可能

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■关雅荻

在影视圈，关雅荻的多重身份堪称传奇：他毕业于北京电影学院，曾在博纳、小马奔腾等多家影视公司任职，制作、发行了《西风烈》《边境风云》等多部电影；作为跑者，他先后参加了数十场世界顶级水准超马越野赛，与北京电视台联合出品了越野跑探险真人秀《雅荻跑世界》(第一、二季)；作为极限耐力运动爱好者，他投身帆船运动，成为克利伯环球帆船赛2019-20赛季年度总冠军环球船员，延续了青岛人跟大海的深厚情缘。

近年来，关雅荻以惊人的速度推出他的播客节目，访谈主题的《开放对话》、电影主题的《吾爱西尼马》以及运动题材的《关雅荻的大航海日记》等多档节目受到听众青睐。他创立的“院线播客电影节”持续在上海、北京举行，他出演的网剧刚刚杀青，同时作为上海交通大学设计形态学博士，他也在持续关注视觉艺术与影视表达的关联发展。今年上海国际电影节期间，关雅荻接受了记者采访。他表示，他理解大多数人按部就班的生活状态，之所以自己在影视、越野、帆船、播客、学术等领域处处发力，是出于生命动能的展现，“我代表了另外一种生活的可能性。”

电影，分享即目的

从专业电影人到电影播客达人，关雅荻高密度推出行业观察节目，与导演、主演就《封神》《你想活出怎样的人生》《雪豹》《狗阵》等电影做深入访谈。同时，他的“院线播客电影节”联结了片方、影院和影迷，每场活动征集影迷观影，映后邀请专家、电影主创现场对话，让现场影迷得到超值体验。关雅荻见证了电影行业的黄金时代，也亲历了票房平替崛起的时代，他表示，做电影播客并不是自己返回电影制片行业的步骤，而是纯粹出于对分享的热情，“每场电影映后交流活动都没有话题规划，观众的发言内容我事先不知道，大家什么都可以聊。”关雅荻表示，暂时没有把播客做成公司或者商业化的规划，“我们可能出于习惯，认为一件事有了A之后肯定计划去做B，甚至后续还有CDEF等步骤。这种想法我不反对，然而没有后续规划不可以吗？我的初衷是让更多人认真倾听对方，倾听不同的声音。映后分享这件事的意义就是这件事本身，难道还不够吗？”

今年上海国际电影节期间，专家对“单日票房低于3000万”现象进行预警，认为全国八万六千张银幕产出效益过低。关雅荻在业内较早注意到票房产出问题，“扭转这个局面不能凭借单一的大招，而是系统性地解决问题。现在看来，观众其实觉得电影没那么重要。想要重建电影的重要性，需要更多的支持和扶持。目前，电影行业一直尝试变化，增加引进片，电影内容更加多元化。”关雅荻认为，从上游的电影投资到下游的电影制作，都需要以长期的、具有战略思维的眼光来看待，才能促进电影重回发展轨道。

青岛，海一般的亲切感

作为运动达人，关雅荻与电影圈关系紧密，也积累了众多可以影视化的素材。然而，他表示，做导演这件事只能等待时机成熟，“做导演不是熬出来的，而是刚好有资金、有机遇，时机合适。我现在也当演员，参加综艺，这些经历都是好的。传统观念认为，人应该一步步高升，一步步走上更高、更重要的位置，但我代表了另一种可能性。我不觉得我在任何人的对立面，大多数人之间应该是彼此平行，偶尔交集，有机会交流协作的关系，每个人都有自己的生活视角。”

从电影行业到越野跑、帆船赛再到播客赛道，关雅荻把自己界定为“随波逐流”，“我所谓的‘波’，是脑电波的‘波’。我从1998年进入北京电影学院，毕业后进入电影公司，到现在积累这些经历，很多人习惯性地认为我做每件事背后有商业思维，想在三五年后达成什么目标，成为什么重要人物，其实我没有。我觉得人生为什么不能散兵游勇、随波逐流？想做什么就去做，去专注地实现，这样难道就不配是一生吗？”

作为青岛人，关雅荻从骨子里热爱航海。“我们民众对于海洋的探索要达到一定程度，才能跟国家地位匹配。从郭川、宋坤到郑毅等人，一代代青岛人投身海洋，这是抹不掉的成绩。”关雅荻说，“我从小在一浴的海水里泡大，对海洋的情感要更好一些。如果说青岛在我成长过程中有着不可替代的作用，我觉得是那种对海洋的亲切感。”

■城阳区开心麻花大剧院。王雷摄

2024年过半，青岛的文艺消费呈现出热点轮换、全面开花的特点。持续落地的演唱会带动乐迷享受时尚音乐，轮番上新的电影路演引领观众走进影院，大型剧院也频繁引入音乐剧、海外剧等项目，用话题热度带动剧院的上座率。

相较于频密的大型演出、大制作电影，中小型剧院如何培育市场吸引力，如何打造剧院特色，这是摆在剧院经营者面前的难题。“中小型剧院在新一轮的文艺消费中处于弱势地位。”业内人士指出，从内容来看，缺乏重量级剧目和明星阵容；从政策来看，缺乏有针对性的扶持补贴，剧场尤其需要长期的演出IP积累。

在各大剧院的积极开拓之下，青岛中小型剧院的演出局面正在逐渐打开。6月下旬，进入暑期档的青岛中小剧场迎来一系列演出：市南区的青岛音乐厅推出青岛流行音乐节，市北区的永安大戏院推出京剧“每月一星”专场，李沧剧院上演大型民族歌剧《马向阳下乡记》，城阳区开心麻花大剧院推出沉浸式戏剧《偷心晚宴》“酒鬼计划”，西海岸艺术中心则以交响乐演出持续吸引西海岸交响乐迷的观看……

青岛之夏精彩纷呈，各家剧院正在探索各自特色，实现艺术空间的出彩焕新。

■市北区的永安大戏院。王雷摄

立足剧院，凸显特色

6月26日、27日，大型民族歌剧《马向阳下乡记》在李沧剧院上演，“第一书记”的故事搬上了舞台。该剧有着浓郁的山东风格、青岛印记，整场演出40多个唱段带有山东戏曲风格的同时植入了山东快书、胶东方言，让观众深切感受到民族歌剧的亲切劲儿。

在2021年第四届中国歌剧节期间，李沧剧院上演过由青岛演艺集团出品、青岛市歌舞剧院创排的民族歌剧《国·家》，收获了一批歌剧观众。歌剧演出对于舞美设施、道具音响的要求较高，也是剧院承接水准的体现。此次民族歌剧《马向阳下乡记》的成功

信群。作为“每月一星”的演出剧院，永安大戏院已是岛城票友的活动中心，每月一出好戏使得这里的京剧氛围爆棚。

在发掘剧院的演出特色之外，中小型剧院紧跟演出市场风向，推出吸引年轻观众的好戏。去年，李沧剧院尝试加强与外地演出团体的商演合作，效果显著。《致敬家驹30周年演唱会》、儿童剧《疯狂科学秀》均获得票房成功，尤其是去年10月邀请著名单口喜剧演员毛豆领衔，一场《汇笑喜剧》创下了李沧剧院商业演出的单场票房最高纪录。其他像是《冰雪奇缘》《冰雪女王》《奇妙物理秀》《烛光音乐会》《北京奋斗剧场专场》等演出都取得了良好效果。

“单口喜剧可谓是中小型剧场较为适配

这一场地同时包含室内、户外演唱等功能，将为岛城乐迷再添一个欣赏音乐文化的去处。

华能大厦“音乐家广场”策划人、总经理许征雄在青岛深耕音乐市场多年，他认为，当下正是开拓音乐演出市场的好时机。“青岛具有音乐素养的乐迷群体很大，虽然乐器销售已进入平稳期，但青岛多年累积的爱乐人仍然在持续增长。他们的欣赏水准很高，我们要抓住这个机会，打造‘音乐家广场’这个项目，把青岛音乐事业向前推，为即将到来的音乐演出做足准备。”许征雄说。

“音乐家广场”与青岛音乐厅咫尺之遥，距离青岛市人民会堂也是一站距离——短短两公里之内集中了三个高雅音乐演出场所。

青岛市人民会堂有青岛交响乐团常驻，“音乐家广场”则有音乐厅交响乐团常驻。而兰山路青岛音乐厅在青岛音乐史上有着特殊地位，这里见证了众多顶级演出，近年来引入了打击乐演出之后更是平添活力。6月，青岛音乐厅推出“钟毓兰山”青岛流行音乐节，邀请8支团队上演了多场风格各异、形式多样的精彩演出：“从青岛启航”——王子月、张宁、丁子涵联袂音乐会，陈一鸣、叶亨“BROTHER”吉他音乐会，盖尧萨克斯风教学成果汇报音乐会，青岛打击乐学院流行乐团专场音乐会，“乐见·逐声”双排键融合专场音乐会，“难忘的旋律”风之语萨克斯专场音乐会，夏日弦歌·弦乐四重奏专场音乐会等，给观众带来不同的精彩与享受。

市南区的音乐厅吸引了交响乐老乐迷，而西海岸的交响乐迷也有了新去处。西海岸艺术中心发布的乐季演出预告显示，7月将有8场高雅演出举行，包括北京可可桃室内乐团带来的浪漫主义古典乐专场、舒伯特专场、琵琶/古筝民乐专场，7月底上演的“影都星光”“夏日交响音乐会”由歌舞剧院交响乐团担纲。“西海岸艺术中心走的是‘产业园助推文艺’模式。”负责人表示，“我们希望打造艺术酒店、艺术中心联合经营的模式，这是一个新的文旅模式，属于原创的经营思路。我们艺术中心不是单纯的音乐厅，同时可以满足从古典乐到Livehouse等各种演出的需求，为西海岸市民提供全新的剧院模式。”

沉浸体验，“酒鬼计划”

自去年落地青岛以来，开心麻花大剧院已然成为青岛剧院演出的新生力量。今年启用的剧院二楼戏剧空间，引入了开心麻花沉浸式喜剧《偷心晚宴》；借用放府寿宴的戏

剧外壳，邀请观众享受美食、沉浸式进入剧情，跟着演员互动，完成爆笑逗趣的戏剧体验。

而且，《偷心晚宴》引入青岛后有了全新玩法。6月14日，《偷心晚宴》全国首个“酒鬼计划”上演，开心麻花团队精选了市面最有人气的酒品，带着观众一起把青岛夜市小酒引入剧场。“青岛戏剧人做了多年戏剧，却没有开心麻花这么深入地做市场调研，青岛特色的夜市文化、酒文化与沉浸式戏剧结合，才有了这样一台充满巧思的喜剧。”一位青岛戏剧同行颇有感触。

大剧场做活之后，如何打造中小剧场和新型演艺空间，开心麻花给青岛剧院上了一堂示范课。《偷心晚宴》采取的是“带餐喜剧”模式，观众可以边吃边看。”业内人士介绍，进入青岛市场后，主创团队相继研发出情人节专场、“酒鬼计划”专场、邮轮专场，又以酒水免费的模式跟人气品牌饮品实现联动。

这位业内人士分析说，小酌几杯，看戏解压，这样的沉浸式戏剧恍惚间还原了青岛人的啤酒屋生活，非常接地气。对于青岛剧场来说，开心麻花带来了强烈的鲑鱼效应，让剧场看到“亲民戏剧+本地生活”更广阔的拓展空间。沉浸式戏剧走进商场、邮轮、酒店，甚至走进夜市，让剧院的概念无限拓展。

今年，青岛演出市场迅速升温，使得众多新兴演出空间找到各自的定位。那么，当小剧场开进商业综合体、老城区，会有什么化学反应？

位于新都心商圈的“大红礼堂”只有152个座位。6月，这里举行了人气魔术剧的内测，而后续将推出原创戏剧、钢琴音乐会、单口喜剧等多类型演出。路过的商场顾客不时询问演出日程，也验证了市民对演艺新空间的需求。老城区的青岛新地标也持续焕新。位于三兴里的青岛里院艺文新地标天泰·艺术中心“22世纪音乐厅”凭借简洁灵动的艺术氛围吸引音乐家到来。6月22日，久未出手的长号演奏家徐东晓再度登台，在“22世纪音乐厅”上演了欧根·莱西《A大调第二长号协奏曲》、尼古拉·拉科夫《练声曲》等长号作品，让乐迷感受到了长号辉煌、宏大的艺术气魄。

剧场空间创新与演出创新相结合——2024年，青岛中小型乃至微型剧场正在努力探寻发展的新路径。

的演出类型，喜剧演员擅长调节现场气氛，台上台下密切交流，演出的体验感极佳。”业内人士指出，大型剧场提前数月乃至一年敲定演出日程，而对于中小型剧场来说，档期灵活、布景简单、气氛热烈的单口喜剧非常有观众缘，因而在青岛创下票房佳绩。如何把时尚演出品类与剧场场地属性结合，这是中小型剧场思考的命题。

六月，永安大戏院承接了两场孟川《人和人和网》专场演出，这是孟川首次在青岛举办单口喜剧专场，连续售罄，口碑爆棚。

东西海岸，交响辉映

交响乐演出堪称青岛观众的传统品类。6月18日，青岛东海阁文旅与青岛音乐厅交响乐团签约仪式在蓝能大厦举行，这意味着青岛“音乐家广场”正式启用。音乐厅交响乐团将常驻音乐家广场排练、演出，而

■李沧剧院上演大型民族歌剧《马向阳下乡记》。王雷摄

上演，再一次凸显了李沧剧院在歌剧领域的特色。

6月29日，永安大戏院“每月一星”京剧演出开锣，来自上海京剧院的国家一级演员、厉派武生王玺龙领衔，为戏迷带来《长坂坡·汉津口》。作为“大武生”的代表剧目之一，《长坂坡》的难度颇高，要求演员唱、念、做、打、舞并重，文戏和武戏皆要到位。而且，本场演出最难点最大的亮点在于《长坂坡》与《汉津口》连演，赵云的扮演者要“一赶二”再扮关羽，挑战极大。

传统京剧里的“一赶二”指的是一位演员同时扮演两个角色的表演技巧。演员先演赵云长坂坡救阿斗，紧接着演关羽在汉津口拒曹兵；前场的赵云是俊扮、白靠、持枪，需要演员唱做并用，展现智将之气；而后场的关羽是红脸、绿靠、持刀，需要演员表现出关羽的凝重威武、气度非凡。这场演出官宣后引爆了岛城戏迷的激