

大戏看青岛 | 延伸

大戏看青岛,除了本土原创剧目外,“引进来”的好戏也在市民家门口不断上演,与北上广等演艺高地同步的节奏为岛城爱戏人带来了多彩的文艺生活。刚刚过去的5月,刘震云的“舞台三部曲”大幕才落,接档而至的法语版音乐剧《摇滚莫扎特》又掀起了新一轮音乐剧狂潮。如果说作为青岛文艺地标的青岛大剧院以高端演出不断引领着本土文艺消费习惯,那么进驻青岛城阳开心麻花大剧院的开心麻花团队则在青岛践行着“在地计划”,凤凰之声大剧院、东方影都大剧院、西海艺术中心的先后落成、投入使用,加之老牌文艺院团与剧院“捆绑式”的日常演出,还有散落在岛城各个场域的民营文艺社团,令随时随地在家门口看好戏、看大戏的夙愿业已成真。

青岛大戏 描绘未来图景

/ 记者手记 /
打造城市戏剧IP
还有更多路要走

谈及戏剧与城市的互相成就与助力,绕不过的话题一定是乌镇,这一因“戏剧”而出圈的古镇,被称为年轻人的戏剧“乌托邦”,小镇里全员NPC的“剧本杀”,完整的商业配置,常年满员的客流,令人望尘莫及。“戏剧乌镇”的经验或许不能复制,但戏剧之于城市的力量却不容小觑,比如上海亚洲大厦,被誉为垂直生长的戏剧街区,引领着上海,乃至全国的演艺生态集群,这里有演艺产业策划、融资、生产、制作、排练、宣传、演出等环节的完整生态链,给新人、新剧、新团创造更多的机会,不断吸纳优秀戏剧从业者参与,继而成为演艺时尚消费新地标,每年都有无数年轻人来此“朝圣”。

参照这一发展模式,青岛本土戏剧人也在暗暗发力。早在2022年1月,青岛戏剧团队“波螺油子”在市南区麦凯乐六楼打造了“波螺油子·星空间”,呈现了一出融合剧本杀、桌游与沉浸式话剧等诸多元素的剧目《终极骗局》。这一“试水”之举更为重要的意义在于为青岛的演出行业带来了第一个春雷,之后,城市文化与演出业态之间不断演出更活跃的互动关系。就在前不久,入驻青岛城阳开心麻花大剧院的开心麻花团队又给本土演艺带来了一个新玩法——位于剧院二楼的“演艺新空间”正式开启,首演剧目为沉浸式“带薪喜剧”《偷心晚宴》,这也是继开心麻花经典剧目排演青岛版之后,推出的升级版项目。

《偷心晚宴》剧名带有“晚宴”二字,观演之时,的确可以边吃边看。这场“晚宴”实则为商业大亨教二公寿宴,富豪、政客、明星齐聚,教老太爷不省心的子女相继出场,上演了一幕幕笑剧。观众们以餐桌就餐的形式看剧,剧场固定的布局,演员演出的同时穿梭互动,观众边吃边看,也可以互动、参演,演出平台一直延伸到演出厅的中间。这一剧目推出后反响热烈,截至8月份,每个月都有十几场的排期。负责《偷心晚宴》青岛版排演的导演高金磊,既是开心麻花的签约演员,也是这一剧目复排的导演兼主演,他认为,沉浸式是一个新兴的表演方式,打破了舞台“三一律”,改变了常见的观演关系,观众可能被演员引导,参与到一部分表演中。

“青岛观众的戏很多。”从今年3月份试演,到现今的常态化演出,高金磊欣慰于这一剧目在青岛本土掀起的观演热度,“剧中有一段戏,我被撞倒了,就顺势讹诈观众‘你把我撞倒了,你看怎么办吧’,此时,有的观众会被吓到手足无措,有的观众则在期待着这个表现机会,给自己安排很多台词,甚至会反过来讹我,比如有位观众也顺势倒地,还放言道:‘你再来讹我,看咱俩谁能讹过谁!’演出现场‘笑’果十足。”就需要现场演员把控节奏与尺度,既要这种即兴的笑料,又要把控制戏剧的走向,这也对驻场演员提出了更高的要求。

作为开心麻花团队的资深演员,高金磊坦言青岛的戏剧氛围还是不错的,但城市戏剧IP的打造还有挺长的路要走,“以前大家到北京看剧,可能更注重演出品牌,比如开心麻花、德云社、嘻哈包袱铺等,但是现如今小剧场如雨春笋般冒出来,上班族的休闲刚需,还有外来游客探知本土特色的窗口,都需要城市戏剧的赋能。”高金磊期待着能够在青岛看到一部结合啤酒、海鲜与人文特色的戏剧,成为代表城市形象的戏剧IP,融入寻常生活,也凝练着城市特色。而这,也是“大戏看青岛”的应有之意。

观海新闻/青岛早报记者 周洁

《摇滚莫扎特》剧照。剧方供图

重磅大戏接连上演

从今年3月份开始,青岛大剧院2024抓马戏剧节引进了“鼓楼西”出品的刘震云“舞台三部曲”,以一个月一部戏的节奏,上演了由黄磊担纲艺术总监,舞者唐诗逸、音乐剧演员徐均朔跨界首演的《一日三秋》,演员李光洁主演的《一句顶一万句》,演员张歆艺主演的《我不是潘金莲》。这也是刘震云“舞台三部曲”首次在一个城市完整上演,带领青岛观众重新领略了这三部经典文本在舞台上的艺术重现。“三部曲”每一部都是不一样的故事,看过的观众各有所悟。在刘震云看来,“《我不是潘金莲》写的是一个爱说话的人,《一句顶一万句》写的是一群不爱说话的人,《一日三秋》写的是一个笑话跟一个人、一群人、一个民族之间的关系。”

三部大戏演出期间,刘震云二度来到青岛,与青岛观众同场入戏,足以见得他对“三部曲”在青岛全本上演的重视程度。最后一部戏《我不是潘金莲》演出结束后,刘震云特意登台致谢:“三部大戏为什么能够在青岛全本演出?因为青岛的观众有文化,有鉴赏水平!”他坦言,希望“三部曲”能够和青岛的朋友进行特别好的交流,向青岛的观众推介戏剧之美,“戏剧特别容易成为经典,经典才能跨越世界。”

“经典跨越世界”这一论断,在随后演出的法语版音乐剧《摇滚莫扎特》得到了充分体现。法语原版带来语言上的隔阂,原创摇滚乐与莫扎特的古典音乐作品又各有受众,万万没想到这三者的碰撞却造就了一个票房奇迹。青岛大剧院与2024上海文化广场年度演出季同步引进这一被粉丝们昵称为“法扎”的高端之作,共计5场演出,门票全部售罄,令外国团方与本地承接公司都惊讶于本土粉丝高品质的鉴赏水平以及对优质偶像的“疯狂”热爱。

特色场馆各寻心头好

到人民会堂赏交响乐,到永安大剧院、京韵小剧场里听大戏,在兴安路上的梦幻剧场看歌舞专场,到城阳开心麻花大剧院看“开心麻花”的喜剧,还有青话小剧场里的儿童剧……目前,青岛文艺演出已经形成剧院地标与特色剧目相挂钩的“馆剧一体化”,刚刚过去的周末,既有连演5场的法语原版音乐剧《摇滚莫扎特》、京剧折子戏专场《三击掌》《洪洋洞》、动漫音乐视听交响音乐会,还有儿童剧、脱口秀、魔术专场等特色演出。

正所谓是“栽下梧桐树,引得凤凰来”,各具特色的演艺空间不断建成营业,也在丰富着岛城演出业态:艾可什“未来音场”将原流亭机场T1航站楼活化利用,打造了介于Live house与体育馆之间的中小体量演出空间,开业首演“青岛极昼派对”,邀请余佳运、颜人中、刘思鉴三位人气歌手担任嘉宾,火速登上同城热搜;刚刚落成的西海艺术中心则推出了演出季的概念,以高雅音乐为主,邀请钢琴家卡佳茹罗娃、小提琴家普罗宁、单簧管演奏家埃德加等音乐家献艺,填补了西海岸缺少交响乐演出季的空白……与此同时,青岛本土的戏剧人也在孜孜不倦探讨着本土戏剧空间的多种可能性,师从著名话剧导演林兆华的青岛戏剧人张顺近些年来将工作重心转向青岛,前几年交出了话剧作品《热血浩然》,此后,他便计划着打造“青岛第一个商业综合体里的综合小剧场”,这也是他在参考上海亚洲大厦这一剧场综合体之后,结合青岛实际做出的规划。在他的设想中,这一位于新都心商圈的小剧场可以承载多样的演出形式,“有小剧场话剧也有脱口秀,收起座椅能做Live house,还能做小型儿童剧、魔术剧、动漫展、小型画展,包括一些艺术电影观摩放映,用艺术生态重塑观演关系,让年轻观众产生一个精神链接的场所。”