

从单屏狂欢到多元现场 演唱会与音乐节同频共振

刘宗智 济南报道

从开年起,山东的音乐演出市场便呈现出井喷之势,为城市发展持续注入活力。当“为一场演出奔赴一座城”成为新常态,演唱会与音乐节这对“孪生兄弟”,正在用不同的逻辑重塑歌迷的音乐消费版图。

刀郎演唱会的余热尚未完全消退,山东的音乐市场又迎来了一波官宣潮:单依纯“纯妹妹”2025巡回演唱会、万物安生时”李健巡回演唱会、李宗盛2025“有歌之年”巡回演唱会、2025陶喆《Soul Power II》世界巡回演唱会落地济南,刘若英“飞行日”2025巡回演唱会烟台站蓄势待发,毛不易、张靓颖、周深等歌手也将唱响青岛。大型演唱会之外,潍坊风筝音乐节、济南泉世界YOMA音乐节等颇受好评的品牌音乐节也在山东生根发芽,找到了适宜生长的音乐土壤。

同样是大型音乐活动,为什么有的观众选择演唱会,而另一些观众则“迷”上了音乐节?

从最显性的因素——票价来看,演唱会通常会根据观演距离不同,将座次划分为

VIP、内场、外场、看台等区域,其票价也呈阶梯式变化,总体价格较高。以“山歌响起的地方·刀郎2025巡回演唱会济南站”为例,最低票价为看台区480元,最高票价内场区1280元。

相对而言,音乐节的票价则显得更为平易近人。单日预售票价基本在200元至300元,少量早鸟票一般在200元之内,最高的全价票也不到400元,2025潍坊风筝音乐节、德州新青年音乐节等定价均在以上区间范围内。其中,有些音乐节因持续演出两三天,还会特别设置多日通票,价格往往不到600元,整体更加划算。与此同时,演唱会的演出票溢价更为严重。

在场地选择、演出阵容等方面,两者也存在着较大差异。演唱会多以单个歌手、单体场馆巡演为主,单城演出一至二场,很少会加场,现场仪式感较强,常出现万人跟唱、应援灯海等盛况。53岁的刀郎时隔11年再开演唱会,仍然是演出界的顶流之一,歌迷纷纷加入文娱消费大军,将看演唱会变成“家庭团建”,在《2002年第一场雪》的万人合唱中,许多“刀迷”迟迟不愿散去,成为一道动人的风景线。

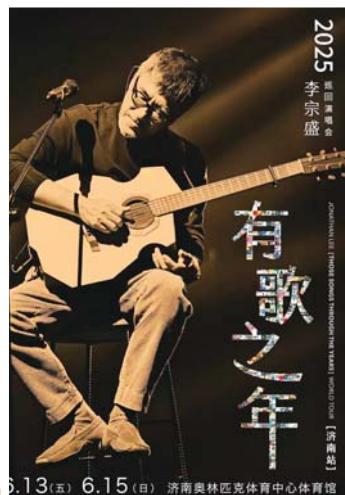
音乐节则是“拼盘演出”,多舞台并行,场地划分简单,喜欢“开火车”“跳水”等互动活动的观众一般站在前排区域,悠然享受音乐和氛围的观众往往处于后排区域。

说到底,演唱会的核心属性是情怀,歌手与歌迷在现场双向奔赴;音乐节的核心属性则是社交,青年亚文化圈层在一次又一次的狂欢中释放情绪,寻找共鸣。

当下,演唱会与音乐节也实现了多种形式的交融共生。2024华晨宇火星演唱会烟台站就是典型案例之一。华晨宇及其团队在延续以往精髓的基础上,将演唱会场地设计成

一个充满创意与惊喜的“火星乐园”,园内开设多个专区和装置艺术展,在面朝大海的室外场地,华晨宇与粉丝共同迎来海上日出。再比如,李宇春将演唱会改造成限时艺术展,歌迷在场馆咖啡厅偶遇彩排练习声;草莓音乐节为朴树开辟“超级舞台”,乐迷们带着折叠椅提前三小时占地儿。

正如凤凰传奇乐队的玲花所说:“音乐不是拿来评价的,音乐是给大家带来快乐的。”无论是缔造了情感链接的演唱会,还是提供了精神漫游的音乐节,变化的只是形式和内容,不变的是观众对音乐始终如一的热忱。

中国神话电影宇宙,可以有

□倪自放

截至3月11日,《哪吒2》电影票房(含海外)超过149亿元,继续保持着迅猛增长的势头,暂居全球影史票房榜第六位,与第五位《星球大战:原力觉醒》的票房差距不足1亿元。

《哪吒2》取得影史创纪录的票房,以及春节档《封神2》的优异表现,让中国神话电影宇宙再次成为业界的热门话题。不过也有评论泼冷水说,中国神话不足以支撑一个电影宇宙的建立,理由是中国神话构建的人物不够完善、超级英雄叙事不够明显以及特效美学后劲不足。

所谓“电影宇宙”,业界一般指共享独特的世界观、互相延伸的故事体系、庞杂的人物关系的一种电影概念,“电影宇宙”不是系列电影,但包含多个系列电影。目前已经形成影响力的“电影宇宙”,一般指好莱坞电影公司塑造的漫威“电影宇宙”、DC“电影宇宙”以及怪兽“电影宇宙”等。

在我看来,构建中国神话电影宇宙不必完全模仿好莱坞的漫威电影宇宙。其一,超级英雄叙事不是构建电影宇宙的唯一途径;其二,超级特效美学也不

是构建电影宇宙的唯一美学特征。学习漫威的电影宇宙,但不拘泥于好莱坞大片,中国神话电影宇宙不仅可以构建起来,而且可以构建起多个电影宇宙,不仅可以打通《西游记》《封神演义》构建电影宇宙,《山海经》《聊斋志异》等也有构建中国神话电影宇宙的潜质。

中国神话人物足够丰富,并且可以再创造。

相对于漫威电影宇宙创作出的人物架构,中国神话故事人物浩如烟海,中国神话动漫已经做了一些有益的尝试,将这些原本简单的人物进行了再造。取得票房成功的《哪吒1》《哪吒2》并不是对哪吒进行解读的唯一途径,《新神榜:哪吒重生》做了一次更为大胆的尝试,在《封神演义》的基础上,将这场神仙大战放置在三千年后,哪吒与东海市酷爱机车的热血青年李云祥人神共生。画风方面脱离原始的古风和时代,打造了专属于中国本土的东方朋克美学风格,从内容到技术都拥有令人意想不到的双重升级。

中国神话动漫塑造的人物不仅丰富,其传承的精神也并没有摇摆。1979年版的国漫《哪吒闹海》对中国观众影响深远,其中哪吒自刎的片段让人很受触动。哪吒

对龙王恶势力不服不妥协的态度,是哪吒的精神内核,从这一点说,《哪吒1》《哪吒2》《新神榜:哪吒重生》把当年的人物精神传承下来了。

超级英雄叙事本来就不是中国传统神话的唯一方向。

超级英雄叙事是漫威电影宇宙的故事支撑点,DC电影宇宙也是如此。取得超级成功的《哪吒2》也是超级英雄叙事,在中国动漫史上有重要突破意义的《西游记之大圣归来》也是超级英雄叙事。据此,很多人认为超级英雄叙事是动漫大片的唯一方向。其实并非如此,中国神话系统非常丰富,被称为中国神话故事源头的《山海经》内容极为丰富,超级英雄叙事的内容在其中所占比例极小。《聊斋志异》讲述的故事,也和西方超级英雄叙事完全不同。已经被证明非常成功的国产动漫《捉妖记》《大鱼海棠》,也显示着与西方超级英雄叙事完全不同的文化特点。

特效美学不是电影宇宙的必需品。

有评论认为,在镜头的声画表现上,《哪吒2》与《封神2》这两部神话作品都不约而同地选择了好莱坞电影中最简单直接的“特效全开模式”作为推进叙事

的主要手段,而这种“视觉暴力”容易产生审美疲劳,据此认为特效全开的《哪吒2》不能引领中国神话宇宙的构建。其实,这种担心是完全没有必要的。

在中国神话宇宙的构建过程中,如《哪吒2》《封神2》等作品,确实与漫威电影宇宙的作品一样都是特效大片,这种特效大片确实容易产生审美疲劳。但不可忘记的是,中国神话非常庞大,还有许多神话故事可以不单纯依靠特效成为优质电影作品。目前《哪吒2》的声量过于强大,但影迷们会记得,同样由光线参与制作的《大鱼海棠》2016年上映取得超6亿元的票房。6亿元的票房相对于《哪吒2》的100多亿元确实太少了,但《大鱼海棠》代表了一种和《哪吒2》完全不同的构建神话电影宇宙的路子,即完全的中国传统文化审美,以中国绘画为基础的电影美学,提供了中国神话宇宙不完全拼特效的另一途径。《大鱼海棠》的第二部、第三部都会在不久的将来与观众见面,也将证明庞大的神话电影宇宙可以不拼特效美学。

(作者为本报记者、中国文艺评论家协会会员、山东省第三批签约文艺评论家、济南文艺评论家协会副主席)

