

宫廷乐舞(踏鼓优) 蜀宴赋舞蹈演员于EKA·天物水面爱心舞台表演汉代宫廷乐舞(踏鼓优) 本报记者 海沙尔 摄

从“陈列”到“发生” 上海商业空间的文化生长

花晖

文化新观察

今天的上海,艺术与商业的融合已不再是简单的商场里挂画、马路上立雕塑,而是演进为一种深度融合、多元互动的城市文化形态,其最显著的表征便是商业体不再局限于对艺术的陈列,而是层层成为艺术发生的“第一现场”。

对于以经济繁荣闻名于世的大都市而言,艺商交融的意义何在?丹麦建筑师扬·盖尔在《公共空间·公共生活》一书中,详细描述了哥本哈根在20世纪中至21世纪初,由汽车主导转向以人为本的城市空间演化进程中,提出了一种以市民驻留时长为核心指标的城市质量评估标准。在他看来,咖啡馆、便利店、小书局等一切有利于缓冲、停留、社交的公共空间,都能极大提升城市的活跃度与宜居性。进一步来看,当艺术发生于大大小小的商业体,市民的驻留时间将如何增长,由此为公共空间注入的活力,让城市街区方正坚硬的边角线包裹上了“柔性边缘”。在这种柔性组织中,人与人的交流、人与环境的互动,将频繁而从容。购物休闲之余,停下脚步,艺术装置不再是孤立的被观赏对象,而是为百姓带来深入生活场景、与吃住行同等重要的日常体验。

今天下午2时许,在重新装修成永安原貌的阳台上,会出现一个穿着黑色礼服的乐手,吹起悠扬而豪华的萨克斯管”。2023年8月3日晚,上海爱乐乐团、上海昆剧团、上海音乐学院学生、青年音乐剧演员等亮相永安露台进行音乐表演,当斑斓灯光亮起,南京路商业街上的这场空中音乐会氤氲着梦幻气息。

上述买卖关系向观演关系的有趣转向,在徐家汇、前滩太古里等时髦区域则是另一番风景。美罗城内电影文化综合体“影元社”最近策划了“马”上有戏新春活动,限时播放皮影光影环幕剧,吹起了徐家汇商圈的国潮国漫风,前滩太古里以潮流音乐为线索,于中庭推出“音乐之门”“灵感就位”“音律狂欢”“音轨混搭”“惊喜彩蛋”五大互动区域,在嘻哈律动中为年轻人打造了边唱边跳、燃烧卡路里的欢乐场。

逛商场自然少不了买买买,但当艺术进入人、货、场的传统线性关系,买买买就不再仅仅意味着商品交换,而是更多关注生产文化意义、社会关系与情感体验,这就使得上海的商业空间由“空间中的生产”进阶为“空间本身的生产”。说到根本,城市空间是活生生的社会产物,为人民建设更具活力与幸福感的城市,上海始终保持着力为人先的干劲以及精巧入微的心思。

沿苏州河亲水平台展开的光影大秀是另一个例子,2025年的“上海光影美术馆”IP,堪称商圈内艺术发生“第一现场”的典范。每当夜幕降临,人们漫步河边,便能看到五彩光影与苏州河畔老建筑交相辉映。这里有两点值得留意:一是走出艺术场馆的白盒子空间,以城市自有景观为“画布”展开创作,其背后是临街而聚、徒步可达的设计构思,城市规划者如艺术家般的浪漫可见一斑。二是光影秀内容之丰富、水准之高超,无疑为苏河湾迈向“世界级滨水区”添了助推剂。其中令人过目不忘的,有“美术作品中的上海”“写给上海的情书”“在水一方”等子系列,它们徐徐延展历史变迁画卷,展现城市与自然和谐共生,还有那儿时记忆弄堂烟火气;岭南文化与海派碰撞交织的“其命惟新——广东美术百年大展”又是一绝,在上海的母亲河边领略岭南画派的折衷中西、融汇古今,强烈感受到两个地区的文化与思想共鸣;再有年轻艺术家们带来的各类AIGC(人工智能生成内容)作品,令人直呼脑洞大开。

“上海光影美术馆”自去年5月起好戏连连,如此高质量、高密度的城市建筑3D Mapping展,在世界其他城市实属难得一见。光影为苏河湾施上了魔法,错过哪一场都叫人遗憾。展会期间,苏河湾商圈光影场域夜间销售额突破4000万元,较上年同期增长超30%,足见众人之流连忘返。

不得不提的还有一点,静安光影展是整个上海国际光影节的一个缩影,2025年光影节在全城范围内共举办光影展演4685场次,吸引国内外游客和市民超过2180万人次,带动商圈消费超49.8亿元,全媒体传播量超35亿次。面对“泼天流量”,更需长线运营,一个静悄悄值得肯定的做法是:超过半数的光影装置将持续使用,位于长宁上海荟聚中心的作品《触·光》,更是被整体迁移至北翟路、福泉路路口社区绿地中,成为周边居民家门口的艺术新景点,这也为环境、社会和治理(ESG)框架下的艺商融合发展,写下了生动注脚。

从国际视野到本土实践 艺商融合的榫卯结构

商业体成为艺术发生的“第一现场”,自然离不开国际化的项目与团队,但经验与实践告诉我们,本土文化的现代转

译与有机融合,更是商业体发展兴盛的必要条件。

EKA·天物作为浦东金桥区域更新的标志性案例,是最近小红书上的热门打卡地。工业遗存“活化”为综合商业体,在上海屡见不鲜,但EKA在三年多的改造过程中,始终致力于历史故事的年轻表达以及跨越界别的现场呈现,从而形成了有关过去与现在、本土与世界的生动对话。人们可以在那些潜水器般的桶装建筑结构中,回望1869年的海关浦东工厂及随后成立的上海航海仪器厂。40余栋老厂房深深植入航海元素后,构成了中式、欧式乃至朋克风的建筑群落,希腊白墙那是云的颜色,蓝色起伏的屋顶便是波浪,出海、启航、探索,构成了整个艺术街区的氛围,亦回应着数代人对于上海开埠的记忆与想象。

围绕着铜堡、半仓等地标建筑,非遗市集、拉古纳国际艺术奖亚洲首展、小王子纪念艺术展等艺术与时尚秀场常年不歇,为那些小而美的餐厅与商铺带来源源人流。有趣的是,EKA主理人将每月主题活动形容为“榫卯结构”,意为既嵌入老厂房肌理,又向外生长多元场景;既是打开中西文化密码的钥匙,又为沪东新村街道优化了营商环境,提升了社区生活品质,无怪乎周边居民将EKA视为“第二社区”。

此类“榫卯结构”与EKA的宗旨“天物聚万物·创变赋新生”倒是相当契合,这种理念亦牢牢印刻在“今潮8弄”等弄堂活化项目中。一种常态化体验便是将红色里弄建筑里,上演着先锋戏剧、当代舞蹈或是沉浸式戏剧,其主题正在探讨群体的记忆、城市的链接以及对未来的展望。

我们常常说国际视野本土实践,从人民中来到人民中去,其实不外乎也就是两重含义:海纳百川、兼容并蓄,在历史的环境中用世界的语言讲好中国的故事;再者便是艺术发生的“第一现场”必须在普通百姓身边,令他们实实在在地获得“在现场”的精神与物质享受。

懂得这些道理,就可以发现艺术与商业的交融既是一个空间生产与经济驱动的不断过程,也是一种社会关系的重塑与区域管理的探索,所有的行动都植根于城市中的文化自觉、创新发展与治理智慧之中。

(作者系上海交通大学媒体与传播学院副教授)

锐评

今年春节档,看点依旧不少。不过,继《你好,李焕英》《热辣滚烫》接连成为春节档爆款后,贾玲执导的新作《转念花开》缺席了今年春节档,这也引发了业内的一种猜测:或许是题材缺乏新意,使其不愿在竞争激烈的大档期中冒险一搏。

近年来,电影市场出现了一个令人忧虑的现象:题材“撞车”现象愈演愈烈。一部电影即使制作精良,一旦让观众产生“似曾相识”感,便易在市场竞争中沦为“炮灰”,令人徒生“既生瑜,何生亮”的喟叹。

一年连着几部电影题材“撞车”,已成中国电影市场不容忽视的现象。例如,2025年,《不说话的爱》《向阳·花》《独一无二》《震耳欲聋》等多部关注听障群体的影片接踵而至,甚至有两部影片片名不约而同聚焦“聋人反诈”这一细分主题。创作者为听障群体发声的立意很好,但清明档来一部、五一档来一部,国庆档还要再来一部,当观众步入影院,看到银幕上相似的画面、类似的情节,即使影片质量上乘,也难以激起初次接触这一题材时的那种新鲜感。

同样的情形,也出现在由双雪涛小说改编的电影中。《飞行家》与《我的朋友安德烈》几乎同期上映,两部影片的同类型阵容里都有董子健、董宝石、雷佳音,董子健还在《我的朋友安德烈》中兼任导演。再往前追溯,2025年国庆档的《刺杀小说家2》同样衍生自双雪涛的小说,董子健和雷佳音也担任了主要角色。漫天大雪的东北故事与冬日影院氛围可谓契合,《飞行家》中蒋奇明的表演也足以去角逐一个“影帝”,打出“冬日必看”标语的《我的朋友安德烈》也可圈可点。但可惜,市场对同一题材的承载能力终究有限。再具影响力的IP,也经不起这样接二连三地上映,最终迎来的只会是不同程度的票房遇冷。

谈及题材内耗效应,典型案例莫过于《用武之地》。作为导演刘继泰2025年暑期档爆款《南京照相馆》后的新作,该片远未能复制前者的成功。影片取材自境外幸存者人质的真实自救经历,讲述了驻外记者马笑和志愿医生潘文佳夫妇被恐怖组织绑架沦为囚徒后艰难自救逃生的故事。而在2022年国庆档,已经有饶晓志导演的《万里归途》上映,该片根据利比亚撤侨真实事件改编,主线聚焦中国外交官如何面对反叛军的枪口、带领同胞穿越战火和荒漠的归家之路。与《万里归途》相比,《用武之地》在海外真实取景和枪战场面完成度上有所突破,但“海外归家”这一核心设定已不再新鲜。前者票房15.93亿元,并获得第二十届中国电影华表奖“优秀故事片奖”,后者票房则不能与之相提并论。

由《用武之地》与《万里归途》的悬殊票房对比,就不难理解贾玲的选择了。据公开资料,《转念花开》讲述一名家庭主妇被警方招募协助破获传销案件的故事,揭露传销组织洗脑话术及社会底层群体的生存困境。而早在2024年清明档,蒋勤勤、吴磊、陈建斌主演的《草木人间》就打出“国内首部反传销题材电影”的名号上映,且蒋勤勤还凭借该片获得第17届亚洲电影大奖最佳女主角,一段致敬小丑的雨中表演足够有记忆点。《转念

花开》其实早在2023年就已立项,也许是因为拍摄和制作上的难度,使得这一题材被《草木人间》捷足先登。尽管《草木人间》总体偏文艺风格,但片中传销组织的刻画已足够有细节和感染力,难免让同类题材影片生出“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”之叹。

这种题材内耗不仅局限于现实题材,在动画领域也日益显著。去年国庆档易中天担任编剧、监制的动画电影《三国的星空第一部》以曹操为主角,聚焦其从讨伐董卓、迎奉天子到与袁绍的官渡之战之间的经历。从内容简介来看,追光动画将于今年暑期档下一部将拍赤壁之战,而追光的《三国》系列显然也不会绕开这个题材。

如今,连看艺术影展也会发现“撞题”电影。前不久,在上海举办的“创想无限,光影不灭——2026香港电影展映”活动中播放的8部近5年香港新片中,有两部电竞题材影片《触电》与《电竞女孩》。尽管这些创作都真诚且优秀,也是香港电影里此前少见的题材,但放在一起展映,较难引起出于研究目的以外的观影热情。

同一题材“连连看”的背后,是中国电影市场长期存在的创作惯性。制片方往往倾向于追逐已获验证的成功模式,而非开拓全新领域。如果顺着《草木人间》的“国内首部反传销题材”往上推,很容易想到“首部揭秘境外网络诈骗全产业链内幕”的电影《孤注一掷》。该片在2023年成功引爆社会话题,成为票房超过30亿元的爆款。此后,还有打出“首部杀猪盘女性反杀电影”标语的《鹦鹉杀》,以及以揭示海外犯罪产业链为卖点的《怒潮》接连上映。它们在各自的细分垂类赛道里争做第一,凸显新鲜感,但观众也许难以那么细分垂类。

有趣的是,尽管打出“国内首部反传销题材电影”的旗号,《草木人间》路演时的热搜话题却是演员陈建斌那句“我一定超过其他窝囊废”。彼时“窝囊废赛道”“窝囊废文学”的话题正在流行,将陈建斌在片中的角色打上流行的“窝囊废”标签,蹭一蹭热度顺理成章。但这种宣发策略的灵活性,恰恰反映了电影市场的不可预测性,一部电影大片的制作周期往往需要三年,创作者难以预判三年后何种话题将流行,也无法确保没有其他人创作后来居上。前几年话题电影大放异彩,如今却已经不那么奏效。比如,去年暑期档的《恶鬼》就没复刻《消失的她》的成功,导演柯汶利的“杀”系列第三部《匿杀》口碑、票房同样不及前两部。正如研究者所言,当下的电影消费更成为一种年节消费,观众一年只吃一两顿大餐,自然在选择上慎之又慎。除了看重口碑,也看重新鲜感,这也需要电影人回归内容本身,寻找更切合影片本质的卖点,而非追逐“首部xx”这样表面的营销热点。

好选题自然值得争抢,“撞题”有时在所难免,但题材内耗并非无解,关键在于行业能否建立更科学的创作与发行机制。比如减少跟风式“命题作文”与过度IP改编,鼓励真正的原创内容,同类型、同演员作品尽量错开上映,避免市场饱和。行业需要更多元的声音和视角,需要更多敢于突破常规、探索未知领域的创作者,而非一味复制已被验证的成功模式,在本就拥挤的赛道上持续内卷。

贾玲新片缺席今年春节档,或许正是中国电影人开始反思题材同质化、寻求创作突围的一个信号。

同一题材『连连看』,这种内卷如何破

兔美

同一题材“连连看”的背后,是中国电影市场长期存在的创作惯性。制片方往往倾向于追逐已获验证的成功模式,而非开拓全新领域。如果顺着《草木人间》的“国内首部反传销题材”往上推,很容易想到“首部揭秘境外网络诈骗全产业链内幕”的电影《孤注一掷》。该片在2023年成功引爆社会话题,成为票房超过30亿元的爆款。此后,还有打出“首部杀猪盘女性反杀电影”标语的《鹦鹉杀》,以及以揭示海外犯罪产业链为卖点的《怒潮》接连上映。它们在各自的细分垂类赛道里争做第一,凸显新鲜感,但观众也许难以那么细分垂类。

有趣的是,尽管打出“国内首部反传销题材电影”的旗号,《草木人间》路演时的热搜话题却是演员陈建斌那句“我一定超过其他窝囊废”。彼时“窝囊废赛道”“窝囊废文学”的话题正在流行,将陈建斌在片中的角色打上流行的“窝囊废”标签,蹭一蹭热度顺理成章。但这种宣发策略的灵活性,恰恰反映了电影市场的不可预测性,一部电影大片的制作周期往往需要三年,创作者难以预判三年后何种话题将流行,也无法确保没有其他人创作后来居上。前几年话题电影大放异彩,如今却已经不那么奏效。比如,去年暑期档的《恶鬼》就没复刻《消失的她》的成功,导演柯汶利的“杀”系列第三部《匿杀》口碑、票房同样不及前两部。正如研究者所言,当下的电影消费更成为一种年节消费,观众一年只吃一两顿大餐,自然在选择上慎之又慎。除了看重口碑,也看重新鲜感,这也需要电影人回归内容本身,寻找更切合影片本质的卖点,而非追逐“首部xx”这样表面的营销热点。

好选题自然值得争抢,“撞题”有时在所难免,但题材内耗并非无解,关键在于行业能否建立更科学的创作与发行机制。比如减少跟风式“命题作文”与过度IP改编,鼓励真正的原创内容,同类型、同演员作品尽量错开上映,避免市场饱和。行业需要更多元的声音和视角,需要更多敢于突破常规、探索未知领域的创作者,而非一味复制已被验证的成功模式,在本就拥挤的赛道上持续内卷。

贾玲新片缺席今年春节档,或许正是中国电影人开始反思题材同质化、寻求创作突围的一个信号。

