

聚焦国外文创产业(下)

文创产品不仅是旅游纪念品,还是馆藏精髓的集中展现

艺术和商业,在纽约博物馆找到平衡

本报驻联合国记者 贾泽驰

美国是一个博物馆大国,全国共有博物馆约3.5万家,仅纽约市就有约100家。美国的博物馆周边产业起步较早,无论是公立还是私立博物馆,收入一般都不依赖门票,也不依赖政府拨款。通常美国的博物馆会采取接受社会捐赠、发行债券、实行收费会员制和售卖文创产品等方法增加收入。

文创周边的收入在一些博物馆的收入占比还比较高。在参观者眼中,这些文创产品早已不仅仅是旅游纪念品,还是成为博物馆的精髓所在和参观博物馆的实用“小抄”。

大都会博物馆:梵高画作成产品灵感源泉

位于纽约的大都会博物馆是西半球最大的博物馆,无论是藏品的深度和广度,还是访问人数,都名列全球前列。大都会博物馆作为一家私人非营利博物馆,得到的政府拨款非常有限。主要依托馆藏名人作品开发的大都会博物馆文创产品,深受各国游客的喜爱,带来的收入也非常可观。

《大都会博物馆2018-2019年年度报告》显示,该博物馆在2018年7月至2019年6月这一年间,总收入达到3.88亿美元,其中门票和会员费收入总计8415万美元,占总收入的21.7%,而以文创产品为主的“零售收入”超过了门票和会员费,达到了8584万美元,占总收入的22.1%。

大都会博物馆藏有16幅荷兰印象派画家梵高的画作。以梵高名画创作的文创产品,成为大都会博物馆礼品店的明星产品。博物馆礼品店销售的梵高相关商品共有近百件,既有画册、冰箱贴、杯垫、钥匙链、水杯、雨伞、衣服等各种实用的日用品,也有手镯、耳钉等较为贵重的首饰等。其中最便宜的商品是一个印着梵高画作《鸢尾花》的冰箱贴,价格6.5美元。最贵的商品是荷兰一家工作室制作的绘有梵高三幅画作的纯手绘画布,价格235美元。而最为热销的中高端商品则是三只一套的22K镀金手镯,上面的图案取材自馆藏梵高的两幅画《鸢尾花》和《玫瑰》,标价135美元。

除了以梵高画作为主题的文创产品外,法国印象派画家莫奈、以制造装饰染色玻璃闻名于世的美国艺术家蒂芙尼等人的作品,以及东亚文明、古埃及和古罗马文明的图纹、雕塑等等,也常常被博物馆借鉴用来制作文创产品,这些产品的售价通常都在50美元以上,有的甚至高达数百美元,但是深受游客们的欢迎。

大都会博物馆的文创产品不仅在博物馆里卖,在纽约市、美国的其他城市甚至国外都有出售。比如,该博物馆不仅在馆内开有3家礼品店,还在纽约市外开了3家礼品店,其中一家在纽约肯尼迪机场。在新泽西纽瓦克机场、澳大利亚和泰国也有专卖店销售大都会博物馆的文创产品。

自然历史博物馆:可体验“博物馆奇妙夜”

位于纽约的美国自然历史博物馆是全世界最大的自然历史类博物馆。2006年的好莱坞电影《博物馆奇妙夜》以该博物馆为取景地和故事发生地,让该博物馆名声大噪,成为有儿童成员的家庭纽约旅游的必看景点,每年的游客数超过500万。

根据该馆截至2019年6月的财务报告,过去一年,博物馆的收入约为1.97亿美元。其中门票和会员费收入5964万美元,占总收入的30.3%。包含礼品销售在内的“辅助行动”收入

2966万美元,占总收入的15.1%。

在礼品设计上,自然历史博物馆紧紧围绕博物馆的特色,推出了大量以恐龙、太空、科学、益智等为卖点的文创产品,重点抓住“小游客”们的心。光是与霸王龙相关的文创产品就有100多种。其中最便宜的霸王龙印章4美元,最贵的霸王龙头骨等比例缩小复制品250美元。

自然历史博物馆还有一个最受小朋友们喜爱的“无形”王牌文创产品——在博物馆过夜。电影《博物馆奇妙夜》讲的就是到了夜里,自然历史博物馆展出的恐龙、人偶等展品都活过来的奇幻故事。看过这部电影的小朋友大多很难抗拒在博物馆过夜这么令人兴奋的事情。博物馆每个月只有几天开放这项活动,每

人收费150美元,名额有限。该项目包括夜间打着手电筒寻找化石游戏、看3D电影、动物秀、参观整个博物馆等等。就是简单的睡觉,博物馆设计得也很不简单。博物馆提供的便携床是摆在海洋生物大厅里,就在镇馆之宝——悬挂在屋顶的一条长约29米的一比一蓝鲸模型下面。一睁眼就能看见实物大小蓝鲸的体验,不是随便哪里可以找到的。

参观博物馆前先逛礼品店成新潮流

以前参观博物馆,通常是先看展品,临走再逛礼品店。现在在欧美国家有一种趋势是反其道行之——先逛礼品店。

这样安排的好处在于,博物馆通常会将镇馆之宝或是名家名作做成各种文创产品,覆盖各个价位,涉及各种用途。因此只要在礼品店里反复看见的东西,参观博物馆时就没有必要去重点看一看。

礼品店就好像是你此次参观前的重点知识“强化补习班”,各种文创产品就是你的“终极小抄”。不仅如此,礼品店里的商品通常是可以“耍玩”的,而博物馆的展品却只能“远观”,人多的时候根本凑不到展品跟前,这种与名家名作充分互动的体验是礼品店以外很难找到的。

前面提到的大都会博物馆的梵高名画《鸢尾花》,还有自然历史博物馆的霸王龙骨架和蓝鲸模型,显然都是各自博物馆的明星展品。梵高另一幅名画《星

夜》是纽约现代艺术博物馆的藏品。在该博物馆的礼品店里,有取材自《星夜》的雨伞、水杯、胸章等各种文创产品,你一进礼品店就知道《星夜》是必看的展品了。

统计显示,参观博物馆的人有超过三分之一表示会专门逛一逛礼品店。美国各大博物馆都非常重视这部分人流,大多对礼品店进行精心设计,希望能在多卖出一批文创产品的同时,也通过产品向参观者传达博物馆的理念,引导参观者对藏品加深理解。

艺术和商业这有时难以调和的矛盾,似乎在博物馆的文创产品上找到了最和谐的结合。

(本报纽约1月22日专电)

①大都会博物馆礼品店人头攒动。
②印有梵高画作《玫瑰》的日历。
③印有梵高自画像的T恤与原作对比。

(大都会博物馆礼品店网站)

俄罗斯文创产业正经历一场“革命”

张严峻

看似红火的俄罗斯文创产业实际上算是“后起之秀”。上世纪90年代,来自英国的博物馆专家首次将文创产品的概念带到这片土地。多年来,俄罗斯人对文创的理解与偏好较为固定,印有俄罗斯(包括苏联)美术作品的明信片、印有城市建筑水彩画的瓷盘、城市风光和主题人物的冰箱贴等,一直是所有年龄段观众的最爱。由于存在观念上的冲突,俄罗斯不少国家级博物馆在临展文创开发中处于弱势,展期结束后,纪念品店窄小陈旧的货架上,多半只剩下展品明信片和导游手册等指南类产品。

如今,俄罗斯文创产业正在经历一场“革命”。在这场传统工艺与新文化传播理念的拉锯战中,艾尔米塔什博物馆、特列季亚科夫画廊、普希金造型艺术馆、航天博物馆等走在突破与创新的最前列。它们积极借鉴外国同行的理念,与国际知名设计团队合作,将艾伊瓦佐夫斯基、希施金、库因芝等风景画家作品融入枕套、隔热垫、桌布等生活用品的印染制作中,从先锋派雕塑马列维奇、夏加尔的作品中汲取耳坠、项链和胸针所需的造型元素。

随着苏联文化带起的复古怀旧风潮,前身为苏联革命博物馆的俄罗斯当

代历史博物馆推出以苏联宣传画为主题的青年文化衫;“车库”当代艺术中心推出以斯大林式建筑“七姐妹”为主体的蜡烛设计;俄罗斯政治历史博物馆则将20世纪苏联领导人与现代家居产品完美融合;航天博物馆一系列印有宇航员、宇航狗、航天器漫画造型的徽章尤其受到年轻人欢迎。

为配合文创产业改革的实行,一些大型博物馆首先进行了店铺整改。与卢浮宫、大英博物馆和纽约大都会博物馆齐名的艾尔米塔什博物馆,引入世界各大知名博物馆的优秀文创产品,在展区沿途设置多个纪念品店,方便游客在观展中途随时购买;普希金造型艺术馆率先在莫斯科克里姆林宫旁的国立百货商店设立纪念品专柜,打破其作为博物馆附属品的存在。

与俄罗斯相比,邻国白俄罗斯的文创开发虽然缓慢,但方向十分明确。白俄罗斯独立二十多年来一直重视民族文化的输出,因此在产品设计上更加强调红白相间的传统纹饰和民族标志的运用。

离明斯克胜利广场不远的Symbal.BY文创店近年来推出了衣帽鞋袜、定制银行卡、印花眼罩等大批基于传统特色的潮流设计单品。

与此同时,俄罗斯文学经典IP是俄罗斯以及整个前苏联地区文创产业发展的第一生产力。在畅销一时的《普希金和我们在一起》主题明信片中,“普希金”摇身一变,去超市购物、在剧场排队、去美术馆看展,和莫斯科人一起挤地铁。

在白俄罗斯独立书店出品的帆布袋上,“果戈里”踏着滑板车淡定驶过白俄罗斯国家美术馆门前。

2019年,文学家巧克力套装成为大街小巷热卖的伴手礼,撕开包装纸,可以一边咀嚼印有女诗人茨维塔耶娃头像的巧克力,一边诵读包装背后马雅可夫斯基的名篇——“让每个黄昏/哪怕有一颗星星/在屋顶上闪耀!”

陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、阿赫玛托娃、布尔加科夫等俄罗斯文学代表人物被画家和设计师重新涂抹与诠释后,印在T恤、陶瓷杯子和围裙上,甚至被制成了风靡一时的红茶包。他们可能不曾料到,自己会成为这个商业化与资本化时代的潮流标签,并以这样一种全新的面貌,继续渗透到人们的日常生活中。

(作者系华东师范大学白俄罗斯研究中心青年研究员)

芬兰人所控制。从此,这里也被正式被命名为索门林纳,即芬兰堡。

不过,因为这里被海水隔离,军事设施牢固,因而一度被作为监禁犯人的场所。上世纪二三十年代,因岛上条件恶劣、疾病横行,犯人们不得不面临死亡。

第二次世界大战初期,从沙俄独立仅仅20年的芬兰,再次成为苏联的目标。1939年苏芬战争爆发,索门林纳和200年前一样,又一次成为了抵御东方邻国进攻的阵地。芬兰军队在这里打造船只,以应对苏联的攻势。直到今天,仍然可以看到在索门林纳内部的港湾里,造船厂仍在运行。

二战结束后,索门林纳终于迎来了和平。过去许多军事性质的房屋被改建成博物馆,以供前来探古的人们参观。

索门林纳没有极为惊艳的景色,但不乏神奇之处。狼岛的海边有一片绿色的小丘陵,过去曾被作为掩体加以使用。这些被青草覆盖的低矮丘陵,如同电影中霍比特人的居所场所,出现在这个高纬度地带的岛屿上。

登船返程,汽船快要回到大陆时,海边白色的舰船与摩天轮相互辉映,远处丘陵上暗红色的乌斯佩斯基东正教堂站在它们后面,三者共同组成一幅新旧交融的画面,蓝天下,它们向远方来客无声地诉说着这片土地少为人知的往事。

正当不可一世的俄国征战于一战战场之时,国内却发生了惊天动地的革命,被俄国统治百年之久的芬兰趁机独立。索门林纳建成150年后,终于第一次被

行走世界

杨熠

霜月的赫尔辛基,天朗气清,惠风和畅。通体白色的赫尔辛基大教堂风格简约明快,教堂圆顶的上面顶着蔚蓝色的天空,蓝白颜色的对比冲击强烈。

这座城市的主色调就是蓝白两种颜色,正如芬兰的国旗颜色一样。

老城区传统风格的露天市场在赫尔辛基颇具名声,这里挤满了贩卖各类海鲜、芬兰传统器具和玩物的小贩。濒临露天市场也有一座小港口,这里并没有巨大的远航船只停靠,小巧而平静。

站在港口眺望,远处的小岛清晰可见。这座小岛叫做大黑岛,岛上有一组建于数百年前完整的防御工事和相关建筑,这一系列人造建筑设施被称为索门林纳,意译过来的意思,就是“芬兰堡”。

我用售票机购买了一张船票,准备前往芬兰堡一游。这座以工人名称命名的堡垒,据说大有来头。

只用了15分钟,汽船就抵达索门林纳。人们纷纷登上小岛,脸上都挂着笑容。有人还背有很多食物,准备在这里一享野餐的乐趣。

今天的索门林纳是一派和平安详的景象,然而,在索门林纳最初修建的日子里,这片大陆的北角地带却充满了剑拔弩张的气氛。

北欧民族虽居居在此多年,但是东去不远,信仰东正教的斯拉夫民族已逐渐崛起。彼得一世是那个时期俄罗斯的沙皇,这位雄才大略的俄国帝王,以自己名字命名的海港之城为根基,建立喀琅施塔德海军基地,积蓄实力,虎视眈眈地注视着斯堪的纳维亚半岛。他等待时机来临,打通芬兰湾,率领俄国的海军向更加广阔的海洋进发。

地处瑞典和俄国两大强邻之间的芬兰,屡屡遭到两国的侵犯。18世纪,芬兰正被北欧霸主瑞典占领。当时瑞典虽然强盛一时,但虎落东欧的沙俄帝国随时可能来犯,这让瑞典人感到无比忧虑。为防止俄国派遣舰队从彼得堡或波罗的海沿岸出发袭击芬兰,瑞典人看中了赫

尔辛基外海不远处的大黑岛和周围的小岛,决定在这里修建军事工程。炮兵军官奥克斯丁承揽了这一重大任务,开始设计和修建这座最初被瑞典人命名为“瑞典堡”的堡垒。

奥克斯丁在监督修建完堡垒外部的链式防御工事后便猝然离世,这时原有的设计只完成了一半。在奥克斯丁死后数十年,他的设计得以全部建成,索门林纳终具规模。

走出岸边,迈入不远处粉红色的宽阔城门,我进入到瑞典人当年修建的堡垒中。这里很多建筑都有石垒加固,显示出其军事作用和作为要塞的历史。巨大的古旧烟窗依然屹立,也让人联想到工业革命初期这里的样子。

一座有着白色栏杆的小桥,将大黑岛和另一座属于索门林纳小岛狼岛连接起来。在狼岛一端,有一座外形很酷的雕塑,名曰“古斯塔夫之剑”。这座以当年瑞典国王命名的雕塑,以青铜制的北欧战将头盔和一把宝剑为主要形态,成为当年驻守在这里的瑞典军人的精神寄托。然而,瑞典人的精心设计和顽强据

一周封面

《经济学人》1月18日

西方房产政策的失败

西方发达国家的房地产市场可能产生两种问题:要么是突发状况,要么是慢性疾病。2008年万亿美元坏账一下子摧毁了美国的金融体系;而数十年来房地产市场的慢性疾病也造成了许多问题,诸如城市没有发展空间等。本期《经济学人》的特别报告指出,二战后扭曲的房屋所有权制度造成了富裕国家最严重且最长久的经济问题。

政策失败背后是缺少房屋。严格的规则保护着现有的房东,阻止开发者建造摩天大楼和现代式公寓,随之而来的后果就是高房价和高租金。在美国,房屋的支出占据了GDP的11%,如果放宽相关政策,美国的GDP将提升4%。

《新闻周刊》1月17日

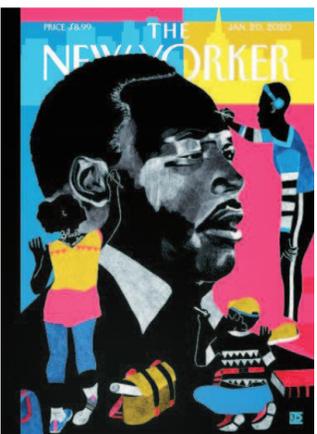
英国女王的“王冠”

英国王室最近的“大戏”堪比以伊丽莎白二世女王为原型的英剧《王冠》。伊丽莎白二世女王已成为英国历史上在位时间最长的君主。在位65年后,她还要多久才会退休?

对于王室家族和英国民众来说,新的一年和新的十年意味着温莎城堡新的开始。家族内部日趋紧张、持续发酵的丑闻似乎都在向民众发问——女王是否还是事实上的一家之主?

“她在家庭中失去了控制力,比如安德鲁王子糟糕的采访和哈里夫妇退出王室公职的丑闻,女王对他们的举止深感失望。”一位王室内部人员称。

2017年,95岁的女王丈夫菲利普亲王宣布退休,当时有传闻称女王也将在95岁时退休。数年间,女王已经将一些高级别的决定权交给了查尔斯,减少自己公开露面的次数,并将她负责的各种慈善机构交由王室家庭成员处理。但在去年,她还是参加各种活动238次。英国历史学家、英剧《王冠》的历史顾问罗伯特·莱西告诉《新闻周刊》:“我认为女王没有退休的愿望,也没有任命任何可能侵犯她权力的人。”

《纽约客》1月20日

马丁·路德·金纪念日

1月20日是马丁·路德·金纪念日,这天是他的生日,也是美国联邦法定假日。本期封面的创作者戴安娜·埃亚塔说,封面中她让3个孩子勾勒马丁·路德·金的雕像,是想让年轻人和马丁·路德·金的遗产之间建立联系,他们必须创作出他们这一代关于马丁·路德·金的版本。

埃亚塔说,马丁·路德·金的遗产是全球性的,把它作为人类和政治家的模范来纪念是重要的,即便文化一直在改变,但一些理念需要如磐石地树立着。

编译整理:吴殊