

全力打响“上海文化”品牌

上海文创典型案例

曾是申城“母亲工业”辉煌之地,如今“变身”苏州河畔文创园区 M50:孵化时尚产业“原创力量”

■本报记者 张晓鸣

走进位于莫干山路50号的M50艺术产业园,一家家画廊、一个个设计师工作室各具特色,文化的气息、创意的氛围扑面而来。作为上海最早的一批创意园区,M50如今已成为上海的时尚地标之一。

M50的“东家”来自今年“合二为一”的两家国企——上海纺织集团、东方国际集团。目前,它的旗下涵盖上海国际时尚中心、上海国际设计交流中心,M50、尚街Loft两个品牌,双创空间、五维婚庆等服务平台和上海纺织博物馆,覆盖管理13个时尚园区。这些园区曾是上海的“母亲工业”——纺织工业铸造辉煌之地,如今则孵化着国内时尚产业的一股股原创力量。

成为上海首批创意产业聚集区之一

这其中,M50成名最早,也可以说是“无心插柳柳成荫”。

它的前身是上海春明粗纺厂,上世纪90年代停产后历经从都市工业园区到春明艺术产业园的过渡。早在2001年时就有艺术家陆续入驻,2004年M50登上美国《时代》周刊封面,被评为上海必去的十大文化地标之一。2005年挂牌成为上海首批创意产业聚集区之一。

在业内人士看来,M50的发展之路,正是文创产业从简单利用空间到有产业业态的集聚,从粗放型管理到有主题有特色的规划,从单一的厂房租赁到园区物业增值服务等一系列嬗变的过程。

历经十几年,M50始终坚守着“原创本色”,坚持走品牌化道路。园区最大程度地集聚文创领域的领军企业和领军人才,如今包括亚洲艺术中心、新时线媒体艺术中心、艾可、玉衡、华府等世界一流画廊纷纷落户园区,同时,聚集了丁乙、张恩利、薛松、严培明等一批知名艺术家工作室,孵化了木马设计、大略设计、嘉禾设计、朗标设计、华谊兄弟时尚等一批知名设计企业。

融合日常生活消费息息相关的参与式体验型要素

位于杨树浦路的上海国际时尚中心,更是突破了传统的创意园区运营模式。

这片园区位于杨树浦路2866号,原来是创建于1921年的上海第十七棉纺厂所在地。事实上,时尚中心的改造本身就是一次创意的过程,完整保留并传承了历史保护建筑的原有风格,以整齐的锯齿形设计,传递出别具风味的建筑形态。在局部外观的处理上,为做到时尚美观

又能融入整体的典雅风格,还采用了上海世博会西班牙馆外墙的“竹木”构造。

园区改造的“创意”不仅体现在硬件设施环境上,更创造性地融合了与老百姓日常生活消费息息相关的参与式、体验型要素,使园区提升为开放式的街区、社区、景区。园区规划先行,产业特色鲜明,重视建筑美学设计、主动融入市民生活等新生理念,让上海国际时尚中心成为上海文化创意产业新的代言人。

今年8月31日,市委、市政府决定,上海纺织集团与东方国际集团联合重组为新的东方国际集团,以时尚产业、健康产业和供应链一站式服务为核心主业。东方国际集团负责人表示,将继续加强创意创新和品牌建设,积极营造时尚生态环境,发展时尚产业核心竞争力,提升时尚创意创新水平,在上海加快国际设计之都、时尚之都、品牌之都建设中发挥主力军作用。

上海国际时尚中心。

方整源摄

“书店+美术馆”刷新立体式阅读体验

本报讯(记者许畅)由国际知名建筑师安藤忠雄设计的“光的空间”新华书店昨天在沪揭开面纱,尝试以“书店+美术馆”的创意组合营造立体化的阅读文化体验。

实体书店遇上美术馆会怎样改变阅读?走进坐落于吴中路爱琴海购物公园的“光的空间”新华书店,最先映入眼帘的是高高低低的木色书架,书架中间的方格镂空让人将通往深处的层层书架尽收眼底,来自远方的光线与方格重叠构造了一幅犹如幻镜的现代场景。据悉,书店占地面积近4000平方米,主体部分由7楼1620平方米的新华书店、8楼1980平方米的明珠美术馆组成,两者核心区域则以独具匠心的蛋型建筑、星空穹顶多功能活动区域连接。美术馆的开幕展正是安藤忠雄的建筑作品主题展览。

在上海新华发行集团总裁、上海市书刊发行行业协会会长李爽看来,“光的空间”是一种尝试和挑战,书店方不想读者仅仅用“美丽”去形容这家书店,更希望它是“有价值的”。记者了解到,书店内部图书陈列面积超70%,书籍以外的经营业态也是为了服务读者阅读。之所以混搭美术馆,书店方介绍,互联网时代阅读的定义正不断刷新,读者往往不满足于简单的纸面文字阅读,对画作、雕塑的赏析也是视觉阅读;欣赏过美术馆展品带来的视觉冲击,读者可以在书店寻觅浏览艺术家及作品的相关书籍,参加沙龙互动活动等,形成相互交织的深度阅读网。

相较于线上书店,实体书店的优势是丰富的阅读体验。但“光的空间”也不排斥线上应用,比如在选书、精准席位、荐书等方面,结合全网大数据和专业团队经验,将一些被埋没的好书挖掘出来。除了不定期邀请嘉宾担任

“光的空间”新华书店沪上开业,不少读者进店感受书香。

(书店方供图)

“一日店长”之外,书店还常设“志愿者荐书员”,读者可自发报名,穿上书店定制围裙,向其他来店读者分享心仪书籍。

从书店外观到书架设计陈列,延续了安藤忠雄一贯的风格,他期待这个空间能增加人与人、人与书的邂逅,使人们对书产生新的认识。“犹如光之于建筑,只有阅读,能让未来的希望照亮人们的心房。”

同样在昨天,新华书店徐汇日月

光店、上海书城五角场店也全新开业,以复合化经营迎接读者。走过80年风雨历程的老招牌,如何在当下竞争激烈的书店业态中重焕活力?梳理近几年上海新华的轨迹不难发现,实体书店不仅是图书零售场所,也是引领城市潮流、营造文化生态的重要场所。新华书店逐渐打破了不少读者的“刻板印象”,近年来新增特色书店,办读书会聚拢人气,服务定位从侧重于如何帮读者找书,变为“人无我有,人有我特,人特我

专”的差异化经营。

有业内人士谈到,在讲究体验、分享、个性化的互联网时代,过往的同质化书店已难以满足阅读需求。实体书店需结合各自定位与优势资源,营造出以书店为组带的特色文化圈。书店不能停留在光提供一本本图书的浅层面上,而是需要灵活配置线上线下出版资源,提供文化增值服务。在书与人的相逢中,新华书店继续演绎着上海这座城市的书香史。

400米间,尽展上海当下美术艺术风貌

中华艺术宫“海上延伸——上海艺术家联合大展”传递申城艺术家创作风向

■本报记者 范昕

160位艺术家,他们或工作生活在上海,或自上海移居海内外,或频繁往返于上海;300余件作品,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、综合材料、空间构成等艺术类别——近日于中华艺术宫亮相的“海上延伸——上海艺术家联合大展”,首次大规模梳理与呈现申城当下美术艺术生态,引发学界内外关注。“上海美术是开放、包容、创造的,这个展览尽管无法容纳所有上海艺术家,呈现出的美术创作生态面貌却是齐整的。”中华艺术宫执行馆长李磊这样说。

中华艺术宫41米层总计2600平方米展示面积全都给了这个“超级大展”。四个展厅一个序厅被划分成规格不一的八个空间区域,分别对应展览依据21世纪以来上海美术的发展变化和多元表现所梳理出的八个板块。参展作品或单件或群组,或挂于墙面或悬于上空或置于地面。策展人美术理论家、上海大学美术学院教授李晓峰特别设计了一条全长400米的“动线地贴”,串起展览的主要展品。循着这400米导览线路走上一圈,尽收眼底的是上海当下美术艺术风貌,也能看出申城艺术家的创作方向。有专家指出,从这些形态各异、多元并蓄的作品中,能够看到汲取外力的创作与激活

内力的传承,恰与上海这座城市海纳百川的内在精神相契合。李晓峰特别提到,这样一次对上海当下美术艺术生态的梳理和呈现是开放性的,因为充满活力的创作还在这座城市不断生长,给未来带来无限未知的、值得期待的可能。

富于文脉的三大流派活跃在这座城市

当下申城的艺术圈至少活跃着富于文脉的三大美术流派——在国画领域,是“新海派”;在油画领域,是“上海新古典”;在现代艺术领域,是“上海抽象”。这些创作风向都在此次展览中历历可见。

“新海派”中国画与近现代美术史上于上海原生原创的“海上画派”一脉相承。海上画派以对传统中国画的大胆创新、对外来艺术技法的融合、洋溢时代生活气息而备受关注。在近年来兴起的新海派中,这样一股与时俱进的变革力量依旧涌动于纸上墨间。亮相展览的施大畏与张培成的人物画,不约而同予人扑面而来的新意。施大畏此次呈现的人物画,是他早期的作品,把具象和抽象两种截然不同的绘画语言结合在一起,尽收眼底的是上海当下美术艺术风貌,也能看出申城艺术家的创作方向。有专家指出,从这些形态各异、多元并蓄的作品中,能够看到汲取外力的创作与激活

内力的传承,恰与上海这座城市海纳百川的内在精神相契合。李晓峰特别提到,这样一次对上海当下美术艺术生态的梳理和呈现是开放性的,因为充满活力的创作还在这座城市不断生长,给未来带来无限未知的、值得期待的可能。

富于文脉的三大流派活跃在这座城市

当下申城的艺术圈至少活跃着富于文脉的三大美术流派——在国画领域,是“新海派”;在油画领域,是“上海新古典”;在现代艺术领域,是“上海抽象”。这些创作风向都在此次展览中历历可见。

“新海派”中国画与近现代美术史上于上海原生原创的“海上画派”一脉相承。海上画派以对传统中国画的大胆创新、对外来艺术技法的融合、洋溢时代生活气息而备受关注。在近年来兴起的新海派中,这样一股与时俱进的变革力量依旧涌动于纸上墨间。亮相展览的施大畏与张培成的人物画,不约而同予人扑面而来的新意。施大畏此次呈现的人物画,是他早期的作品,把具象和抽象两种截然不同的绘画语言结合在一起,尽收眼底的是上海当下美术艺术风貌,也能看出申城艺术家的创作方向。有专家指出,从这些形态各异、多元并蓄的作品中,能够看到汲取外力的创作与激活

内力的传承,恰与上海这座城市海纳百川的内在精神相契合。李晓峰特别提到,这样一次对上海当下美术艺术生态的梳理和呈现是开放性的,因为充满活力的创作还在这座城市不断生长,给未来带来无限未知的、值得期待的可能。

富于文脉的三大流派活跃在这座城市

当下申城的艺术圈至少活跃着富于文脉的三大美术流派——在国画领域,是“新海派”;在油画领域,是“上海新古典”;在现代艺术领域,是“上海抽象”。这些创作风向都在此次展览中历历可见。

“新海派”中国画与近现代美术史上于上海原生原创的“海上画派”一脉相承。海上画派以对传统中国画的大胆创新、对外来艺术技法的融合、洋溢时代生活气息而备受关注。在近年来兴起的新海派中,这样一股与时俱进的变革力量依旧涌动于纸上墨间。亮相展览的施大畏与张培成的人物画,不约而同予人扑面而来的新意。施大畏此次呈现的人物画,是他早期的作品,把具象和抽象两种截然不同的绘画语言结合在一起,尽收眼底的是上海当下美术艺术风貌,也能看出申城艺术家的创作方向。有专家指出,从这些形态各异、多元并蓄的作品中,能够看到汲取外力的创作与激活

艺术表情随时代变化同呼吸共生

值得关注的是,今天上海艺术家对于所处时代、城市的敏锐洞察,也借由展览清晰地向观者传递。

展览中不少绘画与雕塑作品,被归纳为“绘画新语”与“雕塑新语”。在艺术评论家看来,这些作品虽然采取的是美术上最为经典的两个样式,却因同步了时代变化的文化肌理和内心独白而彰显出价值。比如肖谷以一系列东庄图景致敬沈周《东庄图》,其实是以“传统文化当代性转换”为题进行创作与研究,最终试图呈现的是当代都市人的精神家园。又如黄英浩将工业文明遗留的钢铁做成乐器系列雕塑,作品内里又分明透着爵士精神古典精神。

一个名为“都市水墨”的板块,向人们呈现出的则是水墨这一古老艺术语汇与鲜活都市生活需要之间的关系。这可能不是具象,实在是都市景观,只是身处都市的人们感同身受的某种心绪。蔡广斌用水墨画手机、画自拍,在陌生化的笔尖游走中探索今天的影像感受、视觉体验,与时尚潮流结合在一起。邵一名像古代文人画梅兰竹菊那样,来画日常生活中简单常见的花草树木甚至是不起眼的野草,画中所呈现的,或许也正是普通市民随时随地的感受。

上海越剧院首次推出小剧场作品《洞房娶妻》 用越剧的抒情唯美展现神话故事

本报讯(记者黄启哲)越剧《洞房娶妻》昨晚亮相上海小剧场戏曲节,这是上海越剧院打造的第一部小剧场作品,取材东方神话传说,以越剧擅长的抒情唯美,展现一段爱情传奇。

《洞房娶妻》集结了一批青年主创。编剧莫霞凭此剧获得“国家艺术基金青年艺术创作人才”资助。剧中男女主角由“范派”传人王柔桑和“傅派”传人盛舒扬两位青年演员担当。王柔桑在剧中有善良与假洞君两个形象。善良原本忠厚老

实,与擅演梁山伯的“范派”小生形象接近;而善良饮过神泉幻化后的假洞君,有着“尹派”小生的风流倜傥。所以,王柔桑尝试用“范派”“尹派”两种不同流派的演唱方式,来区分呈现人物,这种方式也将越剧流派纷呈的特点呈现在小剧场的舞台上。

与东方神话故事的空灵相契合,越剧很适合表现神话题材。在越剧历史上,就有《追鱼》《柳毅传书》等表现神话题材的作品。

为建设全球影视“创制中心”筑巢引凤

(上接第一版)

如果对于行业标杆企业,扶持政策有时是“锦上添花”,那么于刚满两岁的极客影业而言,好机制无异于雪中送炭。其创始人陈乐告诉记者,《七月与安生》的诞生曾走过弯路,“困顿时,我们这支影视新力量有幸被鼓励、被善待”。编剧翻来覆去间,是上海文化发展基金会的剧本扶持,帮他们确立了信心;拍摄过程中,是上海影视摄制服务机构帮着协调许多超预期的难题,比如促成上海地铁里的镜头,比如帮剧组联络南京与丽水的拍摄事宜。

如业内所感,上海大力推进影视产业发展,有着久久之功。六年前,市政府出台《关于促进上海电影产业繁荣发展的实施意见》;三年前,市委宣传部、市文广局等九部门共同发布《关于促进上海电影产业发展的若干政策》。一系列政策引领创作导向、优化分配机制、发挥杠杆作用,上海的制片主体、影视精品、人才梯队、创作环境才愈显规模、日益精进。

此次新政公布,“优化影视产业扶持机制”再成关键词。其中,“加大对艺术、教育等特色院线的支持力度,支持发展细分人群专业影院和创新放映方式的新型影院”,被视为又一个创新亮点。

回望近年,上海影视的不少机制走的就是拓新之路。2013年,国内第一条艺术院线在上海试水,如今,上海艺联还拥抱了南京和常州的影院。2014年,上海影视摄制服务机构挂牌,开创国内同领域政府服务的先例,有了它,外地剧组来沪拍摄,不再“找不着北”。截至今年12月8日,该机构在全市16个区都设立了服务站,共计为全世界来沪影人提供2943件次服务,受理达标率100%,惠及剧组316个。同期开办的上海温哥华电影学院,迄今仍是国内唯一一家内容、师资、硬件悉数与国际顶尖产业同步并以全英文授课的中外合作高等教育学院。在经过一年1200个小时的项目实践教育后,从温影走出的年轻人超七成直接走进了各类国际化剧组。而上海探索完片担保,布局影视金融,探索版权交易、科技装备等发展,都是在“影视+”的边界上不断索求。

上海社科院文化产业研究中心主任花建认为,种种先行先试,为全国提供了可推广、可复制的经验,这亦是上海“排头兵、先行者”的自觉。

我国文化资产评估服务业崛起

(上接第一版)

“文化产业具有创新性、轻资产、高成长、高风险、深融合等特点,对资产评估服务提出更高要求。”中国资产评估协会秘书长张国春说,多年来,中评协围绕文化企业无形资产、著作权、知识产权等发布资产评估指南,一系列评估准则的完善,不断提升国内评估机构为文化企业提供对外投资、产权交易、重组改制、上市融资等专业化服务的水平。

中国人民大学中国艺术品金融研究所调查显示,中国已成为全球最大艺术品拍卖市场,2016年度总成交额520亿元,是2000年总成交额的35倍。

挑战里藏着最美“天际线”: “1+3+X”产业基地、“产学研用”一体化布局,乘着上海建设具有全球影响力科创中心的东风,以科技撬动的产业升级,风景这边独好

有政策、有增长,也已在国际合作上初露锋芒,但上海电影要再起高楼,业内人士都明白这不是一蹴而就的事。首当其冲的挑战便是,如何牢牢地锁定影视机构,让近年来愈发多见的“政策候鸟”在上海安居乐业。

这两天,导演江海洋密切关注着科技影都的布局。建设高科技影视基地这着棋,在他眼里,既关乎上海影视在全国版图中的地位,也关乎中国电影在世界竞争中的大局。“未来科技的更新换代,会推动电影表现力提升超过想象的步。”

高科技影视基地,科技含量体现在哪儿?以摄影棚为例,如今通用的是1.0版本,只提供物理空间,遇到特效场景,四壁拉上绿幕,待后期抠图制作。“高科技摄影棚是2.0版,绿幕替换为4K银幕,通过投影机把事先做好的画面投射到银幕上。如此一来,演员不必对着绿幕演戏,他们与成片里的背景在拍摄时已浑然一体。”江海洋以21世纪全球影视产业的格局举例,“加拿大能在短短几年内迅速崛起为世界第三大电影产业中心,全球规模最大的高科技摄影棚居首功。上海有区位优势,有节展汇聚的能力,又有建设具有全球影响力的科创中心的东风。若能建成高科技影视中心,那么黄浦江畔就是世界电影的技术高地,上海就是全世界电影人来了就离不开的城市。”打造20版本的影视高地,这也是上海温哥华电影学院常务副院长刘海波洞见。不过他在突出技术的同时,还强调了人才升级,“上海可以成为中国电影面向全球竞争的桥头堡,内容是‘牛鼻子’,技术创新是大势,具有国际化视野、能与国际主流产业技术接轨的人才才是产业根本”。

勾勒上海影视未来“天际线”,决策者与从业者想到了一起。新政里,上海为提升影视产业链发展能级,将打造“1+3+X”产业基地。“1”是松江大型高科技影视基地,将与现有的仓城、大堰等拍摄基地充分联动;“3”指代人才孵化、影视制作投资、影视取景拍摄三类服务功能区,涵盖着诸多高校与摄制机构“产学研用”的一体化布局;“X”代表着散布在全市影视资源。

新时代,上海影视也应有新作为。敢为人先,以科技撬动的产业升级,风景这边独好。