

二次元谷子店开进中信书店上海首家主题店,百新书局包罗艺术展播客等业态 厚植城市文化生态,“书店+”有何新入口

■本报记者 许畅

“吃谷”风潮刮进实体书店,中信书店上海首家主题店首度引入二次元品牌谷知谷,为漫迷们辟出体验新空间,吸引了不少周边高校社团coser(指“动漫角色扮演者”)打卡相约主题餐厅。飘散着百年墨香的福州路书香一条街“长”出新样本——百新书局时髦焕新,集合艺术特展、音乐演奏、纸行、黑胶唱片、播客录制等多元业态。

近期上海新开一批实体书店,以各具特色的资源优势,融入并厚植城市文化生态,力求打造有竞争力的书香商业新个体。毕竟,书店这门生意几乎是业内公认“难念的经”,有创新萌芽的空间,也有开不下去的挑战。若干书店消息在书友圈传开——开业近四年的梯书店,在其公众号宣布“将在9月10日停止营业”,并把库存设计打包成98元图书文创盲盒出售;伟德路上国内唯一专卖推理题材的主题书店谜芸馆发出停业通知,预计10月底租期届满之际歇业,作为店主的推理小说家时晨宣布将回归作家身份。

开开关关之间问号再度抛出——身处阅读诉求日益细分、市场环境愈发多变的互联网时代,“书店+”能否找到流量新入口?

以文化生发和陪伴为核心

基于互联网基因的江湾里Meet678入驻了抖音等多家科技网络公司,诞生于“技术绿洲中心”的中信书店,亮出“上海,依好”文化服务主题,希望打造以文化生发和陪伴为核心的人文空间,深度参与城市书香运营,让更多志同道合的朋友在此共享思想与生活。

书店里,多位出版人、学者、作家们走上台讲起开放麦,以脱口秀形式分享写作、做书、读书、卖书的趣事。“书店聚焦Z世代的文化喜好和生活习惯,为园区用户提供探索知识、疗愈心灵、链接彼此的场所,犹如“微旅行”目的地。”中信书店首席内容官李楠告诉记者,这家书店基于书,精心策划了小型书展、沙龙、分享会、市集、展映等,创造文化社交和精神滋养的场域“致敬海派文学——他们在上海写作”“致敬海派文学”主题墙等,呈现了鲜明的海派策展线索。

■本报记者 卫中

过去的几天里,人工智能大模型给游戏产业带来的冲击,或许不亚于《黑神话:悟空》给玩家群体带来的震撼。谷歌技术团队发布了名为GameNGen(英文读音“game engine”,游戏引擎)的神经模型驱动游戏引擎,对游戏开发的模式进行了重大革新;而腾讯魔方工作室群发布的F.A.C.U.L(“首个能理解人类语言的AI伙伴”首字母缩写)又为AI在游戏产业的应用上探索出一条新路。

开启AI的“金手指”,降低游戏开发门槛

用谷歌技术团队的话,对GameNGen的产品特性或许比较难以理解:GameNGen能够在复杂环境中,实现高质量的长轨迹实时交互。好在已经有业内人士套用广告词通俗易懂地进行了比喻:“GameNGen不生产游戏,而是游戏的搬运工。”这句开玩笑的话虽不准确,但说出了GameNGen与以往游戏开发的重要区别。

传统的游戏开发需要程序员写出大量代码,但GameNGen的思路是训练一个强化学习算法,再把训练过程中收集到的大量数据训练出一个扩散模型。例如1993年发布的《毁灭战士》(Doom)是一款经典的第一人称射击游戏,玩家需要在地面上移动,射击冒出来的各种怪物,还有开门关门等与场景交互的动作。以往制作这样一款游戏是个“从0到1”的过程,但GameNGen是“从1到另一个1”的过程:通过对《毁灭战士》海量游戏数据的收集和训练,学会了根据过去的画面以及玩家的操作来预测生成下一个画面。

这种跳过游戏内的数据运算,而是直接预测下一帧画面的“投机取巧”对于游戏产

▲福州路老字号百新书局时髦焕新。
►中信书店动漫主题餐厅吸引coser齐聚。(均书店供图)制图:李洁

业十分具有颠覆性。尤其是对于很多小型游戏工作室和个人游戏开发者来说,不再需要耗时耗力的程序开发、美工制作以及硬件适配,因此会显著减少开发时间和成本,降低游戏制作的门槛。能够创造出从前难以想象的复杂互动体验,还为全新的游戏类型打开了大门。游戏的环境、叙事和机制都可以根据玩家的行为动态发展,重塑游戏格局,推动行业从热门游戏为中心的模式转向更多样化的生态系统。复旦大学中文系教授严锋在微博上对于GameN-Gen有更大胆的设想:“如果把世界上所有的文字、照片、视频作为训练材料,包括网络图片、地图街景、摄像头存档,那我们不会生成一个现实镜像,在那里可以随时去任何一个地方,任何一天。”

百年老字号时髦焕新

如何更好以“留量”经济留住更多口味多元刁钻的市民读者,是当下书店业面临的命题。

这就不难理解约1200平方米的新新书局,极具设计感地分为“万物一新”“饱读Bookstro”“饱读书房”“汇丰纸行”“啼笑因缘”与“百新播客”六大空间,

运用建筑空间语言的腾挪辗转,传递艺术与美的信号。创立于1934年的老字号“汇丰纸行”曾一度以“纸张大王”美称闻名上海,百新书局单独设置展陈区域,保留了历经几十年的裁纸机,吸引了不少资深书虫流连忘返。

扎根于上海文化街的福州路,百新书局曾在此见证中国图书出版业繁荣历史。1912年书商徐鹤龄在此开设“百新书局”旧书摊。之后,书摊由其子徐少鹤、徐稚鹤兄弟接管经营而成为“百新书店”。售卖书籍与旧书租借之余,书店拓展印刷与图书发行业务,如张恨水《啼笑因缘》、秦瘦鸥《秋海棠》、还珠楼主《蜀山剑侠传》等。因此,特设黑胶唱片区域的“啼笑因缘”命名,正是对《啼笑因缘》这段历史的巧妙呼应与致敬。

“希望给爱书人多几个想来书店理由,让更多受众提升逛书店的舒适指数与审美指数。”百新书局主理人陈心桥谈到,百新书局立足本地文化,比如与《上海文学》期刊墙比邻的一排排主打城市叙事的图书,播客项目与社群运营打通线上线下。

从新开书店的“花式加法”中不难发现,爱书懂书与开书店需多线并进,兼有商业敏锐与人文情怀。就像作家马伯庸曾在迷雾馆墙上留下三个字留言“活下去”,但显然“活下去”已是一些书店的“不能承受之重”。店主时晨曾坦言“自己并不是一个合格的做生意的人”,“但考虑到国内没有专业的推理类主题书店,所以才会去做,目前国内推理文化推广,可能还真需要一家书店”。他观察到,日本书店里推理小说很全面,而国内不少大型书店上架书只有东野圭吾的作品。“展陈不全,更别谈推荐本土原创作品了,数量少,且不会放在C位推荐。”他期待时机合适“再续书店梦”。

仅20平方米的梯书店,没有显眼招牌,有点像一个小小的街头便利店。但不少书迷依然为它的谢幕感到惋惜。“10个人特别喜欢和10000个人觉得还行,我肯定选择前者。”店长、书籍设计师周安迪的这番话或许透露了信号,书店如何在“大众化”与“个性化”、“有特色”和“有赢利点”间找到最大公约数,仍是一道难题。

秋季班昨开班,四百个点位开设一千零七十二门课程

市民艺术夜校首次来了外籍老师

■本报记者 李婷

夜幕降临,乌鲁木齐北路上的静安区文化馆愈发热闹起来。昨天,上海市市民艺术夜校秋季班火热开班。今年秋季班首次实现全市所有街镇全覆盖,400个点位共开设1072门课程,招收学员近2.5万人,在教学点、课程数、学员人数上均进行了大幅扩容,然而依旧“一课难求”。秋季班启动报名首日出现了峰时涌入90万人同时在线抢课的火爆场面,20门课程在6秒之内即被抢完。其中,包括了静安区文化馆的巴西柔术体验,这也是市民艺术夜校自2016年创办以来首门由外籍老师授课的课程。

19时开课,巴西籍安娜教练和土库曼斯坦籍阿曼教练18时30分前便来到四楼的多功能厅为上课做准备,在地板上铺上自带的巴西柔术垫。两人都有着超过十年的从业经验,并拿下了多个大赛的金奖,但鲜少为零基础的“小白”授课。简短的自我介绍后,两位老师开始示范热身动作——熊爬、倒爬、猩猩跳、侧跳……只五分钟时间,学员们已经感受到课程的“热辣滚烫”。出汗只是开胃小菜,到了“虾行”,尽管两位老师一步一步进行了慢动作分解,还是有不少人跟不上。“虾行是柔术最基本的热身动作之一,是反败为胜的重要逃脱技巧。”阿曼教练一边讲解,一边拉上安娜教练示范其在实战中的运用。

“巴西柔术是一门关乎智慧和力量的艺术,在欧美很风靡,希望能有更多中国人了解、学习它。”阿曼来上海的五年,生活发生了很大的变化。一次偶然的机会,他在教练的推荐下来到静安区文化馆,多了一个“课堂”。身为女性教练,安娜眼中的巴西柔术体验有着诸多益处:每个动作都需要全身肌肉参与,不仅能消耗卡路里和达到全身性锻炼的效果,也能学习多种策略靠近对手,提高耐力、平衡力等,还能解压和舒缓心情。

“因为所处位置的特殊性,我们的服务对象除了周边的居民,还有商圈内的30万白领,以年轻人为主,因此课程设计多与潮流生活方式靠近。”静安区文化馆馆长盛琴娟介绍,基于国际静安的定位,该馆除了引入外籍老师,在平时也有意向外籍人士传播中国优秀传统文化,邀请他们体验各类非遗课程。

考虑到不少外籍人士工作、生活在上海,夜校今秋也为这部分群体新增多门课程,助力他们更好地感受中国文化。比如,上海市曙光医院在总校上海市群众艺术馆推出由全博士医生教学的针灸与经络外籍班(杨氏针灸),华漕镇在国际社区开设“黑池”舞蹈课程等。

秋季班开班的当天,上海市市民艺术夜校向社会各界发布征集令,广泛征集2025年春季班教学点合作伙伴。“近期,我们接到不少咨询电话,询问有没有适合55岁以上人群的夜校课程。我们想尝试在明年春季班扩充适合中老年群体的教学课程,也将继续增加和传统文化有关的课程占比,尤其是更好地普及传播上海非遗。”总校上海市群众艺术馆馆长吴鹏宏透露,该馆将组织专家评审,在报名的点位中选择符合条件的教学点纳入上海市市民艺术夜校资源库,经进一步接洽后确定合作事宜,并做统筹安排。“期望更多力量加入夜校大家庭,共同为广市民提供优质教育资源,满足人民群众对美好生活的期待。”

这个年轻剧场,徒步于戏剧山谷

■本报记者 柳青

昨天,YOUNG剧场在开幕两周年之际,发布主题为“徒步行走”的2024秋冬演出季,在“秋是国际戏剧季”“GOAT构特别青年剧展”等特色单元中,推出34台近100场舞台演出。同时,YOUNG剧场发布两周年运营年报,这个年轻剧场作为杨浦区最重要的公共文化机构,不断突破剧场边界,持续地在公共生活中输出正向能量。

当诗人余秀华上台跳舞……

YOUNG剧场的新演出季以“徒步行走”为主题,把剧场体验比作一场脚踏实地的徒步之旅,穿越美学的山谷,倾听多样化的声音。

为期四个半月的演出季,重头戏是第二届“秋是国际戏剧季”,有6国8台29场国内外好戏登场。今年的参演剧目来自德国、英国、法国、巴西、西班牙及中国,涵盖话剧、舞剧、独角戏、诗歌舞蹈剧场等多种戏剧形态。配合剧目展演,今年秋是国际戏剧季推出“柿柿券”,谐音“试试”,鼓励观众进剧场勇敢尝鲜。

开幕演出为英国阿库·汉姆舞团的新作《丛林之书·再构版》,以全新视角,再现诺贝尔文学奖得主吉卜林广受欢迎的同名经典,丛林之子莫格利如何在当代的城市景观里继续野性的冒险?十余位舞蹈家将化身丛林野兽,用舞蹈带来出乎意料的“地球村”景观。

德国柏林邵宾纳剧院与中国观众久别重逢,阔别6年重回上海,带来著名德国导演托马斯·奥斯特玛雅的代表作《哈姆雷特》,以及欧洲最具争议也最有话题性的导演米洛·劳的作品《每一个女人》。《哈姆雷特》由备受瞩目的拉斯·艾丁格主演,他是欧洲当下最为活跃的男演员,横跨影视和舞台,大部分中国观众对他的了解来自电影《波斯语课》。米洛·劳的《每一个女人》延续导演的风格,具有很强的伦理挑战性。

诗歌舞蹈剧场《万吨月色》由中国当代诗人余秀华、英国阿库·汉姆公司的联合创始人兼导演法鲁克·乔托里以及孔雀舞团联合创作,融合诗歌、舞蹈和视觉语言,探索余秀华和我们所有人身上的二元性和矛盾性。

巴西仓库剧团今年6月在YOUNG剧场演出《涅瓦河》,引发轰动,时隔数月,剧团带着另一部代表作《布拉斯·库巴斯死后的回忆》返场,这也是去年乌镇戏剧节期间被视为“黑马”的一部作品。该剧改编自巴西文学史上最伟大的作家马查多·

巴西仓库剧团代表作《布拉斯·库巴斯死后的回忆》。(演出方供图)

德·阿西斯的同名小说,是一次由逝者讲述的、非线性叙事的奇幻小说。

作为中法建交60周年的特别节目,法国艺术家埃瑞克·德·萨里带来偶剧《尝一口拿破仑》,萨里是法国视觉戏剧大师菲利普·让缇的传承人,他的作品将打破观众对偶剧的常规印象。文学独角剧场《与马里奥一起的五个小时》改编自塞万提斯文学奖得主米格尔·德利韦斯的同名代表作,通过一个女人的独白展现1960年代西班牙社会图景,这部小说中译版的首发将与演出同步。还有话剧九人的原创新作《翻山海》,取材于中国第一支女子篮球队的历史,呈现一部热血青春群像。

无边界的剧场是公共文化的聚场

作为演季的“特色菜”,今年的GOAT构特别青年剧展将于9月6日开幕,4部入围新作中,《波兰火车》讲述当代年轻人之间普遍存在的恋爱困境与沟通错位;《普罗米修斯实验》直面人工智能话题,从AI视角观察处在不同生活夹层的个体;《我们正在xxx跳舞》受“广西田埂上跳舞的农妇——

韦曼春”走红事件启发,让业余舞蹈爱好者群体成为主角团;《麦田上华盖山的大笨象滑梯》结合多媒体渲染与手工制作的梦核风格舞美,融合广东民俗生活和Z世代文化,讲述普通人在命运面前的挣扎与希望。

青年剧展的策展和选剧体现着YOUNG剧场追求的“年轻力”“戏剧场”“无边界”,在定位细分的上海演艺行业走出一条“够年轻”的发展道路——剧场在引入优质剧目、节目的同时,打造面向不同受众的艺术教育品牌:“杨娃娃”为亲子家庭量身定制文化艺术活动,“杨克勒”取“young club”的谐音,面向青年人群,开设与戏剧创作相关的体验工作坊,“杨声器”邀请艺术领域的成熟创作者、高校教师和各行业专业人士,围绕演出剧目交流相关议题和社会关切的话题,让剧场成为思想碰撞的城市会客厅。

剧场还公布了与复旦大学哲学学院合作打造“哲学+戏剧”公共美育课堂,在9月8日剧场开放日,首场“哲思·戏剧·青年”公开讲坛将正式亮相。作为杨浦区最重要的公共文化设施之一,年轻的YOUNG剧场正在让剧场成为公共文化的“聚场”。