探寻申城文化产业行稳致远"密码"

2024年前三季度上海规上文化企业营业收入9642.84亿元

■本报记者 **宣晶** 见习记者 **孙彦扬**

上海文化产业稳步向好。2024年前三 季度,上海规模以上文化企业营业收入 9642.84亿元。其中,文化新业态占比近 50%,展现了产业的发展韧性和创新活力。

昨天,第五届上海文化企业十强十佳 十人推选揭晓:哔哩哔哩(B站)月活用户 3.36亿,用户日均使用时长超95分钟;阅 文平台2023年新增作家38万名,新作品数 量超过67万本;喜马拉雅在线音频服务累 积4.88亿条音频,总内容时长超过36亿分 钟……上海文化企业以丰沛的文化滋养、 强大的精神动力,让这座人文之城绽放出 迷人的风采。从入选名单中,我们可以找到 上海文化产业行稳致远的"密码"——文商 旅体展联动激活消费动能,新IP赋能增长 旺盛;新型文化业态是重要优势,数字文化 产业占比高;积极开拓海外市场,现象级产 品"破圈"而出。

下一个"核爆点"呼之欲出

围绕健全现代文化产业体系,上海企 业深化文化体制机制改革,提升文化资源 配置能力,加快培育文化新质生产力,赋能 传统产业转型升级,抢占新型业态发展先 机,加快布局未来产业。2024年,东方明珠新 媒体、上影集团入选"全国文化企业30强"; 玄霆娱乐、宽娱数码、黄豆网络、喜马拉雅人 选"全国成长性文化企业30强"。西嘻影视、 森宇文化、追光影业、混知文化、啊哈娱乐、 七猫文化、米哈游、莉莉丝、博新元宇、互影 科技等一批"专、精、特、新"新型文化业态企 业蓬勃发展,下一个"核爆点"呼之欲出。

上海文化企业着力促进文商旅体展联 动发展,新精品、新场景、新业态不断涌现。 上海华人文化演艺有限公司通过演艺项目 一站式服务带动餐饮、住宿等消费;上海久 事文化传播有限公司融合"赛车文化""潮 流音乐",打造自主IP音乐节;上海幻维数 码创意科技股份有限公司独家承办首届 "上海国际光影节"等文化赋能消费新型活 动……这些企业积极开发跨界创新项目, 激活文化消费动能。

上海文广演艺(集团)有限公司正打造 中国最具规模和影响力的全产业链现场演 艺平台,以演出为中心,出人、出戏、出精 品。"我们还将推出'演艺型零售'新模式, 以头部IP作为内容驱动,横向发展商品授 权和空间授权,实现商业融合。"总裁马晨 骋透露,公司将以《爱情神话》《繁花》等IP 为核心建设多个联动项目,"打通演艺与零 售壁垒,提高演艺产品文化附加值,为零售 业赋能提质,丰富内容变现业态。"

得物创新"社区+电商"双轮驱动模 式,近5年营收复合增长率超过150%。 2020年起,得物举办国潮设计大赛、国潮 大赏等活动,在"Z世代"群体中引发超亿 人次观看和传播;首发上海表《繁花》联名 腕表、回力涂鸦潮流百搭板鞋、国风水墨画 系列小白鞋等多款产品,推动"老字号"时 记、高级副总裁黄晓敏表示,"我们把文化 传播和新型消费紧密结合,让年轻人不只 把国潮看作爱好,更可以当作一份事业"。

"引领者"与"知心人"

上海兴格文化传媒有限公司出品的 长、首席内容官樊登说。

第五届上海文化企业十强十佳十人发布

秀文化企业发芽生长,枝繁叶茂,亭亭如 盖。昨天,第五届上海文化企业十强十佳十 人推选在世博会博物馆揭晓,我市20家企 业、20位企业人物分别入选"上海文化企业 十强""上海文化企业十佳""上海文化企业十 大年度人物""上海文化企业十大创新人物"。

文化产业是上海的支柱产业。2023年, 上海文化产业营业收入12588.13亿元,同 比增长11.2%。本届入选企业的营收体量 大、综合实力强,在行业中具备引领地位。 其中,入选"十强"的企业,2023年度合计营 业收入达1188亿元;"十佳"企业2021-2023年营业收入复合增长率均值为28%, 三年利润复合增长率均值达46%。

中共上海市委宣传部、上海市文化和旅游 局指导下,由第一财经、上海市文化创意产 业促进会共同主办。记者获悉,本届推选共 收到185份申报表,涉及出版发行印刷、影 视制作发行放映、演艺娱乐、艺术品、动漫 游戏电竞、互联网文化平台、数字化体验与 应用、文化旅游等多个文化产业领域。

近年来,上海的影视创制、演艺、电竞、 旅游、网络文化等优势产业快速发展,竞争 力持续提升。在本次申报中,影视制作发行 放映类别的申报数量达30份,占申报总数 的16%。新型文化业态企业脱颖而出,动漫 游戏电竞、互联网文化平台、数字化体验与 应用领域的企业申报数达71份,占申报总 如出版业数智化、历史文化遗产保护、大空 间沉浸式体验、元宇宙产业链等。

上海营造文化创新创业筑梦启航地, 建立全生命周期的文化产业服务体系,优 化文化营商环境,提升文化金融、贸易、人 才、版权等服务效能。实施"文金惠"专项服 务方案,截至2024年12月上旬,服务文创 企业1306家,为207家文创企业放款10.3 亿元。夯实"一区一特色支行"服务网络,截 至今年三季度末,全市18家文创特色支行 服务文创企业贷款余额479.31亿元,放款 企业3485家。强化市级文创资金撬动作用, 向民营和新锐文创企业、项目倾斜,2024年 共扶持文创项目894个。

昨天,第五届上海文化企业十强十佳十人推选在世博会博物馆揭晓

《城中之城》、上海追光影业有限公司出品 的《长安三万里》荣获第十七届精神文明建 设"五个一工程"优秀作品奖;尤伦斯(上 海)艺术文化发展有限公司举办的"马蒂斯 的马蒂斯"艺术展深受市民欢迎……上海 企业以多元、多层级的优质文化产品和优 质服务,不断丰富市民的精神文化生活。以 人民为中心,文艺创作再攀高峰:截至 2024年11月底,上海共有27部作品获38 个国家级奖项,38部(折)舞台艺术作品入 选中宣部、文旅部重要创演片单;4种图书 入选中宣部年度"中国好书",7种选题入 选中宣部年度主题出版重点出版物,位居

速发展。帆书App打通出版合作、内容生 等多元产品,受到全球玩家的喜爱;上海阅 营告爱读书、读好书、善读书的氛围。截至 表企业,推动好故事走出国门:上海沐瞳科 2024年12月,帆书App注册用户已突破 7500万,音视频累计播放量超80亿人次。 "让好书被更多人看见、听见,是帆书对文 化事业的责任。围绕好书不断引领创新阅 读模式,是书香企业对阅读产业的担当。" 上海黄豆网络科技有限公司创始人、董事场,推动优秀文化产品"走出去"。

争做用户"知心人",使得创新迭代精 准有效。拥有8000万用户的混知专注于知 识科普的内容创作。"从文字到漫画,我们 变换了表达方式,'微创新'带来有效的正 反馈。"上海混知文化传播有限公司创始人、 董事长陈磊表示,网络渠道高效发布,及时 获得大量反馈,让混知得以快速迭代内容。 "我们不断精进核心能力,做好用户学习的 '神助攻',才会有更持久的生命力。"

现象级产品"破圈"出海

上海米哈游影铁科技有限公司推出 《原神》《崩坏:星穹铁道》《绝区零》等人气 产品,围绕原创IP打造动画、音乐及周边 化科技有限公司的《苍兰诀》、啊哈娱乐(上 海)有限公司的原创动画《伍六七》登上海 外平台……上海企业积极开拓海外文化市

当好文化"源头",建设优秀原创文化产 合创始人胡睿说。

品生产策源地。西嘻影业制作的《好事成双》入选 国家广播电视总局"电视中国剧场"项目,在哈萨 克斯坦多个电视台播出;《烟火人家》入选国家广 电总局"中非中阿视听共享工程"。西嘻影业创 始人兼首席执行官杨晓培表示:"优秀作品出 海,将中国文化的深邃与优美带给全球观众。"

做大文化"码头",打造世界文化产品首发 集聚地。上海乐竞英雄体育科技有限公司联合 创始人兼执行董事王忻晹透露,首届电子竞技 亚洲冠军联赛(ACL)明年落地上海浦东。"ACL 将是亚洲级别最高、规模最大的国际性综合电 子竞技赛事之一,链接海量的游戏玩家与专业 选手。上海主办高规格赛事,进一步完善生态体 系,将提升中国乃至亚洲电竞市场的竞争力。

勇立文化"潮头",推出"破圈"出海的现象 级文化产品。上海莉莉丝网络科技有限公司今 产、线上电商、培训服务、线下书店的链路, 文信息技术有限公司作为网络文学出海代 年3月在海外推出《剑与远征:启程》,公测首日 际游戏大奖。"传统与现代交融、本土与外来辉 亚地区多国的国民手游;上海恒星引力文 映、有序与灵动兼具、文明与活力并蓄,形成了 上海开放又自成一体的文化风格。这种风格为 扎根上海创作的游戏作品赋予独特气质,推动 上海游戏作为文化出海载体,不断向全世界传 递灿烂鲜活、立体丰富的中国形象。"莉莉丝联

以青春音乐语言为时代画像

上海歌剧院发布2025年演出季

■本报记者 **姜方**

(上接第一版)

中国故事的一种方式。

以"攀登艺术新境,载梦启航新程"为主 题,上海歌剧院昨天发布2025年演出季。全新 演出季将通过原创力作、国际合作、中外经 典、"名团·名场·名家"、艺术教育等多个板块, 集声乐、器乐、舞蹈等多个艺术门类,为观众 旅精神"、传承红色基因,以当代全新视角与 读,带领观众触碰瓦格纳个人艺术风格的巅 带来24台59场演出和16场艺术教育活动。

新性发展,上海歌剧院的新古典国风歌剧 《梦华录》首度尝试与腾讯视频合作,将优质 流量IP转化为中国原创歌剧的题材,把中华 文化价值融入文艺创作之中。

与此同时,"新旅精神"与人民性文艺创 于开始攀登瓦格纳歌剧的高峰。在新一轮演 400周年"重磅演出首演于上海大剧院的歌

近年来,古文字"活化"热从未停歇,文创

的"篆字"幕墙,他告诉记者:"作为传统文化

的核心要素,汉字拥有高识别度与强审美价

递了中国历史文化的基本知识,这就是讲好

个以汉字为核心的文化创意宇宙的诞生。字

在文化创始人刘美松说,2014年将印刷厂里的

老机器搬到了展览现场,引人回到"铅与火"的

时代,而每一年都有新的创意,以汉字为基础

的单品、桌面、空间等产品矩阵逐步成型。中

国国家博物馆近年来也在不断更新着古文字

"活化"的方式,打造汉字日历、电子贺卡及"从

今年举办的深圳文博会,用十年见证了一

作理念互为观照的原创交响合唱组曲《新 出季中外经典板块中,上海歌剧院将首度与 旅》,也将在2025年与观众见面。新安旅行团 德国拜罗伊特音乐节合作,与上海大剧院三 曾是"民族解放的小号手",新中国成立后, 主要成员与其他战地宣传团队组成上海歌 剧院,依然是祖国文化战线的中坚力量。上 海歌剧院创排这部作品,正是希望继承"新 强烈的哲学意象和对瓦格纳音乐的深刻解 青春的音乐语言为时代画像。而舞蹈剧场 峰之作。届时,不仅整剧的舞美都将由上海歌 推动中华优秀传统文化创造性转化、创 《追光——彼此·约定II》则通过多个原创作 品展现每位舞者为追逐"理想之光"努力奋 斗的闪耀时刻。

> 近年来,上海歌剧院通过威尔第、普契 尼、莫扎特等一系列作曲家的歌剧积累,终

方联合出品的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索 尔德》,以拜罗伊特音乐节2022年的版本为 基础,用深刻的情感表达、独特的舞台设计、 剧院舞美团队在上海制作完成,剧院艺术家 宋倩、于浩磊、王潇希等也将在剧中担任主要 角色,与拜罗伊特音乐节的歌唱家同台演绎。

此外,由上海歌剧院邀请英国新锐导演 团队倾力打造,曾作为"纪念莎士比亚逝世

剧《法尔斯塔夫》将回归沪上舞台。该剧将剧 中温莎小镇上的人生世相搬到上世纪五六 十年代,因其大胆的构思与新颖的舞台赢得 业内外的高度评价。而近些年来,几乎没有 缺席过上海歌剧院演出季的经典民族歌剧 《江姐》与交响合唱《长征组歌——红军不怕 远征难》也将持续热演,用歌声赞美中国共

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法 西斯战争胜利80周年之际,上海歌剧院与内 蒙古艺术剧院首度合作,特别呈现一场意义 非凡的合唱音乐会——《江山如此多娇》。这 场独具民族风情的合唱音乐会不仅是对历 史的缅怀,也是对和平的颂歌,展现了中华 民族在艰苦卓绝的斗争中所具有的不屈不 挠的精神。此外,上海歌剧院也将与中国上 海国际艺术节、东方艺术中心、上海交响乐 团、苏州交响乐团、宁波交响乐团等老朋友 继续携手,共同打造半舞台版歌剧《女人心》 《弄臣》《乡村骑士》、交响合唱《布兰诗歌》等 经典名作,融合传统与现代、东方与西方的 艺术元素,为观众带来新鲜的艺术体验。

"巳巳如意",中华文化新式表达再出圈

产品更是让汉字走出印刷厂、博物馆,走进生 活空间。郭永秉难忘合肥市广电新中心大楼 接力活动,以汉字的故事深入历史、展现时代。

传统在变年轻,年轻人也更 值,相关文创产品既有设计感,又向老百姓传 亲传统

春晚汉字纹样一出,年轻网友们第一反 应是催出周边。为什么年轻人越来越喜欢汉 字及传统文创产品了? 上海理工大学出版学 院教授、复旦大学新闻传播与媒介化社会研 究国家哲学社会科学创新基地研究员夏德元 认为:"回望传统,从传统文化汲取营养似乎 是寻回文化确定感和文化身份认同的最佳选 择。古老的汉字和吉祥纹样中蕴藏着丰富的 华夏民族文化基因,潜移默化影响着我们的

传统图案为底本的时尚设计之所以在青年人 群体中产生共鸣,就是因为这些设计从深层 次触动了人们的心灵。"

汉字蕴含的传统文化之美贴近年轻人的 生活,传统在变年轻,年轻人也更亲传统。一 有鹦哥绿、品绿、吐绶蓝等中国传统色,脸型 取自陕西扶风法门寺唐代地宫出土的银质鎏 金如意,眉眼间有三星堆出土青铜蛇形器的 歧羽纹、臣字目,背部缠枝纹来自景泰蓝工 艺,尾巴点缀有寿字盘长结,立体展现多元一 体的中华文明,更让每一处设计有了走近年 轻人的可能。文化创意业内人士指出:"要让 文字看中国"主题的全球博物馆珍藏展示在线 思维方式和行为习惯。汉字'活化',或者以 过去养在深闺人不知的文化文物资源结合市 也需要大众的共同参与、守护。

场和大众的需求活起来,文化文物资源才能 形成消费力。"

当3000多岁的甲骨文与10岁的小学生 在互联网相遇,更多可能性正在迸发。古人 生活场景以甲骨文的形式活跃在现代社交媒 体中,让甲骨文"动起来"的微信表情包火 了。这一系列表情包还接受青少年的投稿, 部分作品同五年级小学生共创而成。梁银 条憨态可掬的已蛇,由汉字出发汇聚"出圈"峰、任攀认为,"冷门绝学"还在不断加热,"学 的传统元素,从头到脚皆可"穿戴上身":身上 科发展最重要的是人才培养,有更多的家庭 喜欢汉字,支持孩子从事汉字学习和研究,才 能让汉语言文字学的学科发展生生不息。"

> 讲好汉字故事,更要讲对汉字故事,这是 语言学诸位学者的共识。近年来,家庭"组 团"对网上错字纠错的现象令人暖心,这也反 映出汉字演绎与规范在人们心中的分量。传 承汉字之美,不仅需要专业学者把故事讲对,

"既关注建筑本身很出彩的作品;也 关注那些外表不那么考究,但承载了重 要历史记忆和文化价值的作品。既重视 保护修缮,也鼓励活化利用,在为历史建 筑延年益寿的基础上,通过维持原有功 能或注入全新功能让它们焕发新生。"同 济大学教授卢永毅,如是评价第五届上 海市建筑遗产保护利用示范项目。

昨天,上海市文物保护工程行业协 会对外发布了推荐名单。入选的嘉定孔 庙修缮工程、内山书店旧址修缮工程、上 海音乐厅预防性保护工程等11个示范 项目均为近年内完成竣工验收,涵盖本 市内的国保、市保、区文保点和上海市优 秀历史建筑,一定程度折射出建筑遗产 保护修缮最新理念。

最小干预,尊重本体和功 能的原真性

建筑类型多样,是入选项目给评委 卢永毅留下的第一印象。其中,原盛宣怀 住宅具有新古典主义风格,是上海近代 花园住宅中不可多得的艺术瑰宝。原刘 吉生住宅由传奇建筑师邬达克设计,文 艺复兴风格的主楼装饰精致。嘉定孔庙 创建于南宋嘉定十二年(1219),是上海 西北地区规模最大的一处古建筑群,涵 盖20多处历史建筑,是地域传统建筑营 造智慧的集中体现。

除了建筑本体很吸引人的项目,此 次入选的还有不少单体建筑不那么出彩 但整体规划、布局有特色的项目。比如, 上海圣约翰大学旧址,是中国现存最早 的近现代大学校园遗存之一。这片校园 有着众多风格独特的建筑,承载着中国 近现代政治、社会、文化、教育发展变迁 的历史。过去大家多关注教学区,而此次 入选的23-36号楼是原圣约翰大学教员 宿舍区,圣约翰大学的第一任校长在此 居住过,中国国家奥委会前身——中华 全国体育协进会曾在此办公。它们位于 被苏州河湾环抱着的"三角地"最东端, 类型不一,有独栋别墅、联排别墅,也有 集体宿舍楼。

曹杨一村亦是如此,其单个建筑并 不吸引人,但作为新中国建造的第一个 工人新村,它承载着几代人的生活记忆, 曾是上海先进工作者、劳动模范聚集地, 有着"劳模村"的美誉。据亲历者回忆,当 时是戴着大红花,敲锣打鼓,欢天喜地搬 进新居,许多人兴奋得一夜没合眼。

"虽然曹杨一村距今已有70多年的 历史,但它的社区营造、规划理念很好, 新村内道路纵横交错,房屋沿着道路与 河流的走向排列成扇形。"卢永毅认为,

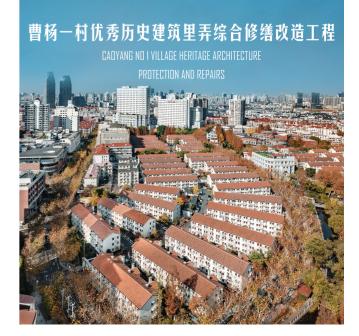
此次综合修缮改造的最大亮点,是在保护历史建筑与改善居民 生活条件之间寻求平衡,积极探索工人新村持续保护、有效利用 模式。"建筑遗产保护的第一要义是真实性,一个是物质的真实, 一个是原有功能的真实。"曹杨一村综合修缮改造采用最小干预 原则,保护了建筑本身和它的历史价值,同时延续了其最初设计 初衷——生活区,并兼顾了住在里面的居民改善居住条件的诉 求,使这里成为具备独特历史意义的宜居社区样板。

"活"在当下,是对历史建筑最好的保护

让老建筑"活"在现代城市生活中,是对历史建筑最好的保 护。以内山书店旧址为例,它始建于1924年,是鲁迅晚年的重要 活动场所,也是鲁迅与友人、革命者及国际进步人士交流的关键 纽带,映射出那个时代文化与思想的激荡碰撞。修缮工程严格遵 照原真性原则,恢复了建筑原有立面材质与细部特征,通过对卵 石墙面、木格窗、木质书架和藤椅的精致修复,还原旧址的历史 空间场景,并植入现代功能与现代人建立情感链接。这里如今是 1927.鲁迅与内山纪念书局,集阅读购书、文化沙龙、咖啡休闲等 功能于一体,不仅成为网红打卡地,也提升了周边居民的生活品 质,为山阴路风貌区增添了文化氛围。"建筑遗产的价值不仅体现 在其物质形态的保存上,更在于其能够在现代城市生活中持续发 挥作用,成为人们心灵的栖息地和文化的展示场所。"该项目设计 方上海明悦建筑设计事务所有限公司总建筑师沈晓明如是说。

最大限度发挥建筑遗产的价值,英商怡和纱厂旧址修缮工 程还原了近代纱厂建筑群的历史风貌,并赋予当代功能,实现了 工业遗产的民用活化,也为杨浦滨江生活秀带增加了一颗靓丽 的明珠;上海音乐学院淮海路校区修缮工程挖掘出建筑中蕴含 的人文信息与精神内核,使之成为连接过去与未来的重要文化 载体,用"历史之魂"塑造"时代之貌"……

历史建筑的保护并非一蹴而就,需要全生命周期的持续关 注,科技赋能为其提供了便利。上海音乐厅预防性保护工程,便 是以数字化手段赋予老建筑"新生命"的典范。上海音乐厅,原名 南京大戏院,建成于1930年,是第一座由中国建筑设计师主持 设计建造的新古典主义风格剧场建筑,历经近百年的使用,已成 为上海城市文化名片和对外艺术交流窗口。该项目通过现代技 术,对上海音乐厅的历史档案信息、建筑整体、空间、部位信息数 字化等,建立基于数字孪生的全生命期预防性保护体系。专家表 示,这项工程推动了文物建筑保护利用与数字化转型,为上海市 文物建筑预防性保护提供了借鉴范本。

作为新中国建造的第一个工人新村,曹杨一村承载着几代 人的生活记忆。 (上海市文物保护工程行业协会供图)