新民艺评

上海整座城是一个大舞台

◆ 徐佳和

在一个特殊的“美术馆”里，经典名画忽然间被赋予了“生命”——观众忽而置身于塞纳河畔，与巴黎的名流们共进午宴，忽而闯入耶稣与十二门徒最后的晚餐……在科勒上海体验中心，上演着一场别开生面的沉浸式艺术展，美术馆的作品被人们以全新的视角重新认识，经典艺术从遥远的美术馆墙上走了下来，走近了人们身边，停驻脚步。这仅仅是现在的上海各种艺术展览形式中的一种，在刚刚结束的城市空间艺术季里，更多的艺术展览和艺术演出方式吸引人们更多关注城市和社区，并且以更多的方式来关注城市和社区。上海就像一个大型的开放的展场，身处其中的人，可以是观众也可以是参与者，是创作方也可以是过客，是绘画者也可以是被画的对象……在地铁上，在公交车上，在每日穿行的街道上，都市的日常生活中，与艺术的不期而遇，成为帮助人们打开情感，找到精神栖息地的一条捷径。

虽然我们不能把参观常规美术馆、博物馆、以及在剧院里欣赏演出的那种期待直接代入到社区的参观与观看中，但是，开放式的体验却是一种更深入地与城市生活的链接。

比如，近期引起很大反响的杨浦区四平样本社区展的一个小项目“诗歌单行道”，以不同姿态与品种的斑斓树叶投影在道路上，配以一首首趣味小诗，居民创作的诗，不那么讲究工整的押韵和对仗，但细细品味，每一首背后都藏着一段社区记忆。“我在鞍山长大，后来搬走/九七年又回到这里开店/第一家就是书店/很多孩子后来考上大学/回来见到我都要打招呼/嘿，魏老板”。又因为“诗歌单行道”的展示内容很容易通过短视频和照片来反映，它得到了广泛迅速的传播，作品知名度提升得十分迅速。

又比如，徐汇区田林样本社区展的“花开蒲汇塘”主展场，从参观体验上而言，被认为是本届城市艺术季中最令人心旷神怡的地方之一，因为其中一处是花鸟市场改造的植物公园，仅保留建筑的框架结构，打通二层楼板，以带有浓郁复古气息和生态特质的竹筒挂灯增加一二层空间上下的流通。同时保持整个底层空间的通透性，让原本阻隔城市道路与蒲汇塘之间视线和动线联系的封闭障碍，成为一种开放的、贯通城市与自然的流动空间，让蒲汇塘融入城市生活。

再比如在新华街道，我们能看到的是很多的参观者，以城市漫步、志愿者带团讲解、个人随意走等方式展开探索，一支参观队伍徐徐进入这片老社区。相关展项，除了上生·新所主展区之外，分布在社区的多个点位，全程参观很花时间，但也有好处，就是可以实实在在地游览这个社区。在“安和寺是一条路”项目中，艺术家以更加隐性的方式和在地居民发生联系。在法华镇路上，有一些沿街店铺没有门面，只是在窗上开个洞经营。艺术家杨淞从店里购买了多种材料，在窗洞外制作了一个金色的画框。在五金店不远处，艺术家刘符洁与圆缘服装店展开了一次特别合作。她先在店中挑选合适的服装，以店内售价购买一批衣物，再以所购衣物为作品的材料重新设计和制作，挂在店门口“待价而沽”。在这里，艺术可能是无形的，但是和社区产生了关联，留下了影响。

最近热闹非凡的“海派今潮艺术季”中，沉寂许久的四川北路又被艺术作品点亮。朱利安·奥培“行走的人”出现在弄堂尽头、林天苗在石库门天井中修筑《我的花园》，高伟刚的宇航员悬浮红色砖墙间，袁侃的熊猫趴在地铁出口处……

相对于这些社区无形的展场，上海的美术馆有多少呢？近期，上海公布的“2021年上海市美术馆名录”中共收入96家美术馆（含国有美术馆25家、非国有美术馆71家），美术馆正成为展现国际文化大都市魅力的重要窗口，走进美术馆观展已经成为市民大众的重要文化休闲方式，也成为提升市民人文艺术素养的重要渠道。据统计，2020年上海市美术馆举办展览600项，接待观众406万人次；今年配合“艺术品交易月”的举行，仅11、12月，全市美术馆就推出近200项展览和美育活动，营造共享艺术的氛围。上海的美术馆事业蓬勃发展得益于这座城市的发展和进步，如果说美术馆的首要责任是“保护”与“研究”，那么沁人街头社区的这些艺术的重要责任就是展示、吸引与教育，塑造更开放的空间，通过展览和项目唤醒观众的内心，思考自己的生存现状，并作出回应。上海是一个巨型展场，未来的美好，就是我们共同的策展目标，无论它在阳光下，还是在殿堂内。

扫一扫请关注“新民艺评”

《古董局中局》有大IP、好演员，为何没有火爆市场？

◆ 孙佳音

一部院线电影，首周末票房1.64亿元，算不算好？至少不算差。

但如果这部新片，领衔主演是雷佳音、李现、辛芷蕾，特别主演是人见人爱的葛优，配角阵容同样煌煌，包括郭涛、咏梅、王庆祥等等，还有它的导演郭子健曾和周星驰合作导演过《西游降魔篇》，独立导演的《悟空传》四年前也有超过六亿的票房收入。再加上它的原著作者，是这几年在IP改编领域最受追捧的马伯庸，不仅同名网剧的《长安十二时辰》火热出圈，算上潘粤明拍过的互动剧，《古董局中局》也已经是第五次影视改编。那么，电影《古董局中局》上映6天，票房刚刚超过两亿，显然还不算理想。

一个优质IP，一群优秀演员，还有一个谙熟商业电影套路的导演，为何就没有撑起一部火爆市场的电影？

《古董局中局》并非烂片，挑剔的豆瓣网友也打出了6.4分，至少是及格的，甚至可以说有明显的可取之处。

比如，还挺好看。雷佳音饰演的许愿和李现饰演的药不然在影片前半部分有一场现场鉴宝的比赛。据制片人梁琳说，里面出现的所有古董都请教了专家们的意见，许愿和药不然口中说出来的鉴宝词，也都禁得起专业的推敲。此外，导演郭子健还为这场戏制作了不少特效镜头，从古董的内部结构和分子成分来展现两人在鉴宝理论上的高下，让对外行不友好的鉴古说辞变得直观易懂，很是“好看”。谙熟商业电影套路的导演，还在影片中糅合了动作戏、枪战戏、追车戏，甚至还有密室逃脱的戏份，再加上葛优奉上的天然喜感，让影片工工整整，值回票价。

那么问题出在哪里？

先来说说改编。2012年成书的《古董局中局》系列共有四本小说，以潘家园年轻的古董商许愿为主角，带出了“梅花五脉”和“老朝奉”延绵三代的江湖恩怨，格局不小。其中既有古董鉴赏、探宝盗墓，又有悬疑、解密、推理等类型元素，再加上马伯庸风趣幽默的文笔和各种历史典故，借鉴西方通俗文学的结构框架，成为近年来影视化次数最多的IP。由夏雨领衔主演的两部网剧分别于2018年和2020年上线，凭借马伯庸小说中伏笔千里的悬疑设定，和较高的情节还原度，受到书迷和观众肯定，在豆瓣分别获得6.7和7.0的评分。

但，小说改编成网剧和改编成电影，是两回事。网剧几乎不受篇幅限制，可以将马伯庸小说中的线索和人物一一揽尽，对中国历史和文化知识也有足够体量从容展开，而电影限于时长，这一次在剧情和人物上不得不做了大幅删减和调整，还压缩了解密和推理环节。也就是说，哪怕基本符合原著走向，相比小说和剧集，电影版《古董局中局》背景交代很仓促，部分细节被省略，破局推进相当快，设局连着破解，没有留白，没有喘息，总给人一种“赶，赶，赶”的感觉，“赶”完120分钟，可能有不少地方观众都会问一句“为什么”。

并不是说，马伯庸的小说就一定不适合改编成电影，只是要把原著庞大的题材恰如其分地嵌入有限的电影时长中，对于任何改编者来说都是极大的挑战。或许弱水三千，只能取一瓢饮。

再来聊聊演员。葛优依旧是最稳定也最令人欢喜的存在。付贵这个角色对葛优来说没太大挑战，嘴贫又识趣的大爷，看着吊儿郎当，关键时刻又生出几分真心来，于是他承包了《古董局中局》的大部分笑点与泪点。备受好评的段落是付贵赶到郑家村，许愿（雷佳音饰）、药不然（李现饰）、黄烟烟（辛芷蕾饰）轮流喊爸，在紧张的对峙冲突中巧妙植入笑点，让《古董局中局》不失为一部合格的商业片。

邋遢落魄的许愿总让人恍惚想起《刺杀小说家》里的雷佳音，五脉掌门黄克武的孙女黄烟烟也多少有辛芷蕾之前角色的影子，但总体来说，这两位演员交出了及格以上的成绩单。但翩翩长大衣配合金丝边眼镜，却没有办法武装起李现的演技，帮助他潇洒地完成药不然这个角色。放在偶像剧里，李现或许还是一个不错的男主角，“霸道总裁”的表演方式也不会叫观众太出戏，但这一次几乎是从第一次出场开始，他就与整部电影显出一份割裂来，尤其与电影美术上世纪90年代的做旧感很不相符。人物性格上也显得相对单薄，以至于全片并没有成功构建起双男主一路追逐，互相较劲的格局，始终感觉是雷佳音带着观众在破局。

市场在变化，观众也在进步。有些几年前好用的套路和办法，现在渐渐不怎么管用了。一个拥有粉丝基础的IP，再加一堆名气响亮的演员，未必就能整出一部好卖的戏。贪大求全的改编不可取，光看名气和流量选演员也不行。

上海文艺评论专项基金特约刊登