

解锁文商旅融合新范式——

看ART021如何去成都摆龙门阵

◆ 黄丽珈

当ART021艺术博览会以“龙门阵”这一极具巴蜀烟火气的命名落地成都,这场享誉行业的艺术盛会便不再是一线城市审美与资源的简单平移,而是化身一座跨越城际、连通古今的桥梁,在艺术与生活的缝隙之中,解锁了一场文商旅深度融合的全新探索。

龙门阵,本是成都人围坐茶肆、畅聊天地的日常仪式,带有包容开放的城市基因;ART021,作为中国当代艺术的重要风向标,承载着先锋、专业的艺术内核。当二者相遇,“摆龙门阵”便不再是单纯的展陈逻辑,而是成为一种全新的融合范式——以艺术为芯,以文旅为壤,以商业为脉,让不同元素在蓉城的水土里碰撞共生。既守住了本土文化的根脉,又绽放出当代艺术的光彩,更激活了城市消费与文化生长的双重活力。

成都,从来不是一座缺乏艺术底蕴的城市。而此次ART021龙门阵,最动人的并非外来艺术的强势输入,而是结合了本土年轻艺术家以“龙门阵”般的鲜活姿态,带着极具个人风格与地域印记的作品集中亮相。他们没有刻意标榜地域标签,却在笔触、色彩与叙事中,处处流淌着成都的精神气质——包容、松弛、鲜活、有态度,让这场艺术盛会成为本土艺术力量的一次集中检阅与蓄力,也让文商旅融合有了最核心的文化内核。

在艺术与文旅的融合上,ART021龙门阵打破了“展厅即边界”的刻板认知,将成都的山水文脉、市井烟火巧妙植入艺术语境,让艺术不再是高高在上的陈列,而是扎根于城市的文旅肌理。展会现场,不少成都年轻艺术家将本土文旅符号进行当代转译,摒弃了生硬的元素堆砌,以极具巧思的表达重构文化的新生。有人以川西民居的院落格局为灵感,将粉墙黛瓦、木梁雕花的形态抽象为线条与色块,融入综合材料绘画之中,让观众在画布上触摸到川西建筑的温润质感;有人从成都周边的青城山、都江堰汲取灵感,以水墨与矿物颜料结合,渲染出山林溪流空灵意境,呼应着蓉城“山水相依”的文旅底色;还有创作者聚焦茶馆文化,将盖碗茶的瓷杯、竹椅的纹理、茶客的神态浓缩于画面,用细腻的笔触还原市井烟火的温暖,让艺术与成都最具代表性的文旅场景产生深度共鸣。

与此同时,ART021龙门阵还将艺术体验延伸至城市文旅空间,形成“展厅+文旅地标”的联动矩阵。展会期间,参展画廊将部分新锐作品陈列于天府新区的麓镇等文旅地标,让观众在游览社区小镇、感受文脉的同时,邂逅当代艺术的鲜活表达。这种“走出去”的展陈模式,让艺术不再局限于展馆的四壁,而是融入城市的文旅脉络;也让文旅资源不再只是风景的堆砌,而是成为艺术传播的载体,实现了“艺术滋养文旅,文旅反哺艺术”的双向赋能,让成都的文旅体验更具深度与温度,也让ART021龙门阵成为连接本土文化与世界艺术的重要纽带。

如果说艺术与文旅的融合是ART021龙门阵的“文化之根”,那么艺术与商业的共生,则是这场盛会激活城市消费的“活力之脉”。与传统艺术博览会侧重作品交易不同,ART021龙门

阵以“龙门阵”的开放逻辑,搭建了艺术与商业深度对话的平台,让艺术消费从“小众收藏”走向“大众日常”,让商业场景从“单纯交易”升级为“文化体验”,实现了艺术价值与商业价值的双向转化。观众在欣赏艺术作品的同时,可直接体验本土茶饮、特色美食、文创好物等,在“摆龙门阵”般的轻松氛围中完成消费决策。这种“看展+消费”的模式,既提升了观众的参与感与体验感,又为参展方与商业品牌带来了双向的流量与价值转化,也与成都近年来崛起的商业新范式形成了强烈呼应。

近年来,成都在商业空间与生活方式的融合上早已走在前列,麓湖CPI与REGULAR·源野便是其中最具有代表性的探索。他们将展览、市集、沙龙、在地创作融入日常社区空间,让艺术不再是临时的展会事件,而是居民触手可及的生活内容。ART021龙门阵,正是在这样的城市土壤之上,把这种商业逻辑放大到了城市级艺术盛会。它没有把艺术做成高冷、封闭的圈层游戏,而是像源野一样讲究氛围、像麓湖CPI一样强调在地与日常,让看展变成一种可逛、可聊、可消费、可社交的“新龙门阵”。现场大量成都年轻艺术家的作品,也恰好承接了这种城市气质:有人用柔和通透的色彩描绘城市草木与街巷日常,传递出成都独有的松弛感;有人以市井生活为叙事主线,把火锅、茶馆、老街巷的细节转化为当代语言,让艺术自带亲切感;还有人用综合材料与装置,把巴蜀文化符号重新解构,既有传统底蕴,又符合当下年轻人的审美偏好。这些作品不刻意宏大、不故作晦涩,却让观众在熟悉的城市意象中找到共鸣,也让商业空间有了更扎实的文化内容。

从文化内核的深度挖掘,到文商旅的多元融合,再到城市活力的全面激活,ART021龙门阵在成都的这场“龙门阵”,摆得开阔、摆得鲜活、摆得有深度。它以艺术为纽带,将成都的文旅资源、商业业态、生活美学紧密串联,让不同元素在碰撞中找到共生的路径,让文化价值、消费价值、城市价值实现协同增长。对于成都而言,这场盛会不仅是一次艺术盛宴,更是一次城市文化与商业生态的深度赋能。它让本土年轻艺术家的才华被更多人看见,让文旅资源焕发新的生机,让商业业态实现从“流量驱动”到“价值驱动”的升级,也进一步强化了成都“生活美学之都”的城市气质。而对于ART021而言,此次与“龙门阵”的结合,不仅拓展了艺术博览会的边界,让艺术走进大众生活,更探索了艺术与地方文化深度融合的新路径,为中国当代艺术的发展提供了“成都样本”。

文商旅融合,是城市文化消费升级的必然趋势,也是城市高质量发展的重要路径。ART021龙门阵的探索,并非一蹴而就的完美范式,却为我们提供了清晰的思路:文商旅融合,核心在于“融合”而非“叠加”——要以文化为核心灵魂,找准本土文化的独特基因;要以体验为核心路径,打破不同业态之间的边界,打造沉浸式、互动式的融合场景;要以共生为核心目标,实现艺术、文旅、商业的协同发展,而非单一业态的单向输出。

以艺为镜

——谈《危险关系》的现实性与艺术性

◆ 高 鸽

在国产现实题材创作愈发注重思想深度与艺术质感的当下,《危险关系》跳出都市情感剧的俗套叙事,以冷峻的现实主义笔触,将亲密关系中的隐性伤害、婚恋市场的灰色乱象与法治建设的现实命题,融入电视剧创作表达中。这部作品之所以能迅速引发社会共鸣,既在于其直击社会痛点,以艺术推动社会反思的责任担当,也在于其制作与表演的精良打磨,成为一部兼具社会价值与艺术水准的诚意之作,也彰显了当代国产剧“以艺载道”的创作追求。

【直面痛点】

《危险关系》的核心价值在于其主题紧扣婚恋领域的社会痛点,剧情将隐藏在“爱情”“婚姻”外衣下的精神操控、财产诈骗、非法培训等问题,层层剖开、直面呈现。

婚恋信任危机已成为当前不容忽视的社会问题,而以婚恋为外衣的精神操控(PUA)、财产诈骗、骗婚等行为,更是加剧了这种危机。剧集以精神科医生罗梁与大学教师颜聆的婚恋为叙事主线,逐步揭开罗梁这位表面温文尔雅的“完美伴侣”,实则是双手沾有血泪的连环施暴者,其行为早已突破道德底线,构成严重刑事犯罪。而根据他的“PUA理论”衍生出的非法情感培训组织,专门教学员伪装人设、实施精神控制、榨取他人财产,这些情节可谓是现实中“名媛班”“渣男培训班”“婚恋杀猪盘”等黑色产业链的精准影射。

剧中很多情感案例都可以在现实中找到影子。此剧一开始围绕着颜聆好友简蕾蕾自杀的情节,不禁让人想到翟欣欣案;剧中另一条线索是颜聆的学生李长宁与男友徐枫的情感纠葛,几乎复刻了现实中北大包丽案的情节。剧集并未停留在“揭露问题”的表层,而是深入探讨了人性弱点,局外人很难理解有知识的女大学生为何深陷PUA却无法自拔,精神科医师兼PUA大师罗梁给出答案:当分手的痛苦大于一切时,她就会心甘情愿地牺牲自己。

【以艺发声】

文艺作品源于生活、高于生活。优秀的现实主义题材并非对生活问题的简单复刻,更有着引导社会认知的使命。就像当年的《不要和陌生人说话》引起社会对“家暴”的广泛关注一样,《危险关系》以影视化的方式,将这种PUA隐性犯罪直观地呈现在公众面前,让更多人看清精神操控的本质的危害,打破了传统认知。长期以来,亲密关系中的精神操控、婚恋诈骗等行为,常常处于法律难界定、监管难到位、维权难实现的困境。公众对这类行为的认知也多停留在“情感纠纷”的层面,忽视了其背后的犯罪本质。

《危险关系》以艺术表达,将社会痛点转化为公众讨论的焦点,推动大众关注隐性精神伤害、严惩婚恋犯罪的社会共识,为相关制度的完善提供了鲜活的现实参照,实现了艺术价值与社会价值的同频共振。

【匠心打磨】

《危险关系》的编剧兼导演薛晓路,是中国电影界少有的兼具学院派理论功底、商业片驾驭能力和强烈人文关怀的女性创作者。她编剧的《不要和陌生人说话》,导演兼编剧的《海洋天堂》《北京遇上西雅图》系列

作品都深入人心。《危险关系》的制作秉持匠心,从叙事结构、镜头语言到细节打磨,都彰显了严谨的创作态度,也体现了当代国产现实题材剧的制作水准。

在叙事结构上,剧集采用多重线索、互相交织的“案中案”叙事方式,节奏紧凑、逻辑严谨,每一个细节都直抵主题,没有多余的情节铺垫,而所有的细节都暗藏伏笔,逐步推动剧情走向深入。在镜头语言上,剧集采用冷峻、克制的风格,避免了刻意的煽情与夸张的冲突渲染。在细节打磨上,从角色的职业设定,到生活场景的布置,再到人物的言行举止,都贴合现实逻辑,没有悬浮感。尤其是对非法情感培训话术、精神操控流程的呈现,更是基于真实案例打磨而成,既保证了剧情的真实性,又增强了作品的警示意义,体现了创作团队的严谨与用心。

【表演精湛】

《危险关系》由孙俪和吴慷仁主演,他们的表演可谓精湛,将角色的内心世界、人性复杂展现得淋漓尽致,赋予了作品鲜活的现实质感,增加了观众对角色的共情,并体会到作品的思想内涵。

吴慷仁饰演的罗梁,堪称“斯文败类”的教科书级演绎。他没有刻意塑造“凶神恶煞”的反派形象,而是将温文尔雅与阴鸷偏执完美融合,全程克制内敛,却能通过眼神、语气的细微变化,传递出角色的控制欲与恶意。孙俪饰演的颜聆则完成了一场极具层次感的角色蜕变,前期是独立自信、理性从容的大学教师,眼神坚定、举止得体,尽显高知女性的气质;被罗梁逐步精神操控后,她的眼神变得空洞、怯懦,肢体语言充满不安与紧绷,面对触碰时的下意识躲闪、独处时的焦虑崩溃、自我怀疑时的低声呢喃,每一个细节都精准还原了PUA受害者的真实状态;后期觉醒反击时,她又角色的坚定与隐忍展现得恰到好处,从假装顺从到暗中收集证据,眼神中的迷茫逐渐被坚定取代,让“受害者”到“幸存者”的转变极具说服力,也让观众感受到女性觉醒的力量。

《危险关系》的创作实践,为国产现实题材剧提供了有益借鉴,唯有扎根现实、深耕主题,兼顾思想深度与艺术质感,才能打造出既能打动观众,又能引发社会反思、推动社会进步的精品力作。

扫一扫
请关注
“新民艺评”