

编者按：

本期专题论坛的主题是“繁荣城市文化 建设美好城市”，共有12位专家学者分别从红色文化融入演艺新空间的意义、文化地标与科技创新的联系、新型公共文化空间建设的形式化问题、工业文明对城市文化建设的作用、绅士化对城市非遗保护的冲击、城市文化旅游市场的同质化倾向、城市文化研究的热点等角度出发，剖析红色文化品牌建设的实践经验、文化地标的产业培育效应、新型公共文化空间的景观叙事向度、城市工业文化创意产业的发展现状、城市非遗保护面临的契机、城市文化品牌的传播策略、城市文化研究的历史演变等，针对性地提出红色文化融入上海演艺新空间的创新举措、文化地标助力科技创新的发展路径、公共文化空间主客交互关系的加强、工业文化特色资源的挖掘整合、非遗整体性保护与城市发展的融合、城市文化品牌可适应性的提升渠道、未来城市文化研究的突破方向等建议。

推动红色文化融入上海演艺新空间的现实需求与发展对策

文 \ 张 昱 \ 上海社会科学院文学研究所副研究员

赵 琪 \ 复旦大学马克思主义学院讲师

摘要：近年来，上海演艺新空间在总量、类型、运作模式等方面都呈现出快速发展态势，对于演艺人才、演艺主体、中介机构、演艺市场等资源的培育与集聚积累了诸多实践经验。能够为上海在现有的以专业剧场为主要载体的“红色+演艺”业态融合格局中，开辟新的发展路径。也能够进一步活化上海红色资源，传承上海红色基因，讲好红色文化故事。目前，上海红色文化融入演艺新空间的探索仍然处于初期发展阶段，需要通过政策引导和扶持，鼓励更多创作主体创编适用于演艺新空间的红色题材剧目，尤其是激发民营剧团的创作活力。提升市场运作水平，培育更专业的演艺经纪机构，加强生态链产业链打造。同时，兼顾公益性和营利性，为党员干部培训、主题教育、社会教育活动等提供更优质、丰富的内容供给。

关键词：演艺新空间；红色文化；上海

DOI: 10.3969/j.issn.1674-7739.2024.03.001

演艺业是内容生产行业，是典型的都市产业，是呈现文艺创新成果的主要载体，也是传播社会主流价值的重要媒介。后小康时代，演艺业在满足人民群众日益增长的精神文化需求和丰富人民精神世界中承担重要使命。2017年，上海在《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》中首次明确提出打造“亚洲演艺之都”。新时代新形势下，推动演

艺业高质量发展已经成为上海加快建设社会主义现代化国际大都市的重要目标。

近年来，上海红色文艺创作屡出精品，如舞剧《永不消逝的电波》、杂技剧《战上海》、舞台剧《觉醒年代》、舞台剧《千里江山图》、民族歌剧《义勇军进行曲》、现代京剧《奇袭白虎团》等，实现经济效益与社会效益共赢。这些剧目多在专业剧场中演出。从上

海演出场馆的构成来看,除专业剧场外,越来越多的演艺新空间涌现,展现出了与专业剧场所不同的市场化路径。2021年7月,市委、市政府颁布《全力打响“上海文化”品牌,深化建设社会主义国际文化大都市三年行动计划(2021-2023年)》,明确要求:“推动现场演艺、在线演艺融合发展,培育沉浸式、全景式、云演艺等演艺新产品、新业态。鼓励社会资本新建、改建剧场和‘演艺新空间’,鼓励商业综合体引进创新演艺项目,培育特色旅游演艺项目。”据《上海年鉴》统计,2021年上海经营性演出场次为38 366场,其中专业剧场8 894场,演艺新空间的演出场次为15 787场。2023年上半年,上海专业剧场演出5 335场,演艺新空间演出场次6 147场。演艺新空间已经成为上海演出场所中重要的组成部分,在演出场次上甚至已经超越了专业剧场。演艺新空间拥有多业态融合、较强粉丝黏性、演出形式灵活、集聚演艺人才、剧目具身体验感强等突出优势。因此,强化对红色文化融入演艺新空间的研究与实践探索,能够为讲好红色文化故事提供创新发展路径。

一、推动红色文化融入演艺新空间的背景与意义

(一) 推动红色文化在新时代的创新发

上海既是伟大建党精神的孕育地,又以其文化滋养、传承、弘扬和发展了伟大建党精神。上海要继续当好排头兵和先行者,积极推进“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程和文艺创作工程,做强“码头”、激活“源头”、勇立“潮头”、抢抓“势头”。推动红色文化融入演艺新空间能够更充分激发红色文艺创作的活力,且上海演艺新空间的建设水平一直处于全国领先水平,两者的有效结合有助于对党的创新理论的大众化宣传,尤其是针对青年群体的创新叙事,是上海红色资源的重要转化渠道。既可以丰富党员教育培训的资源配置和实践形式,也能够持续强化人民群众的认同感、归属感、自豪感,从而进一步弘扬上海城市精神品格、着力

培育和践行社会主义核心价值观,打造文化自信自强的上海样本,用新质生产力的发展思路为上海红色文化品牌注入新的活力。

(二) 人民城市的价值导向和定位

“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,为新时代中国特色社会主义城市建设和城市治理提供了思想引领和价值基础,是社会主义核心价值观在城市建设和治理中的展开,同样也是上海这座正在建设中的社会主义国际化大都市的根本遵循。演艺业是都市文化产业中最具代表性的行业,城市建设和发展中遵循的理念和价值,同样影响和规范着演艺业的发展方向。将红色文化融入演艺新空间,使得红色文化能够以人民更喜闻乐见的形式予以呈现,高度契合了“人民城市人民建,人民城市为人民”理念,为演艺业全面贯彻落实习近平“文艺以人民为中心”的创作导向指明了方向。《上海城市总体规划(2017-2035)》积极倡导“打造15分钟生活圈”理念,内容广泛涉及优化社区生活、就业和环境,以及社区公共服务及生活各种保障设施15分钟步行可达等。“打造家门口的演艺新空间”是“打造15分钟社区生活圈”的内涵之一和具体展开。

(三) 打造更具人文精神和艺术创意的城市空间

党的十八大以来,上海已全面转向创新驱动的高质量发展轨道,探索以更具创新活力的复合空间适应城市发展建设的创新转型,必然要求营造勇于创新探索的精神文化氛围,并呼唤更多的精神文明创新实践中心和更具人文精神的艺术创新空间在城市更新中真正落地。2022年启动实施的《上海城市管理精细化提升行动计划》提出,演艺新空间作为一类新空间,其独特性在于它是体现人文之城和创意之城的典型空间,不仅散发着城市艺术审美气息,也是城市创新创意的活力源泉。与专业剧场不同,演艺新空间的数量增长不仅促进了演出机构的增多,也促使多元社会主体进入演艺业,体制外、系统外大量机构主体进入演艺业,为演艺新空间运营带来不同于传统的演出运营新模式,改变了

行业结构关系和行业生态环境，对优化和完善演艺业市场监管提出了全新要求。

(四) 上海建设国际消费中心城市的新内涵
2021年9月,《上海建设国际消费中心城市实施方案》对外发布,提出力争在“十四五”末率先建成国际消费中心城市。上海建设国际消费中心城市中的“商业+跨界合作融合”取向,为演艺新空间融入商业空间开辟了新赛道,而红色文化的融入能够为剧目内容开拓新的主题,也加深了“红色+”产业融合可及的领域,深化红色文旅的发展实践,提升红色文化的社会影响力。另外,当前数字化浪潮正在向经济、社会各领域广泛渗透,同时也在加速各行各业的调整重塑。“十四五”期间,在城市更新、数字化浪潮和商业调整创新相互叠加、连锁互动背景下,积极推进“文商旅体”一体化发展是上海全面打造“五型经济”、加快推进文旅融合发展、建设上海国际消费中心城市和国际旅游目的地城市的重要着力点,演艺新空间所展现的新业态和运营新模式,正在成为推动商业创新的重要动力。

二、上海“红色+演艺”的既有实践

演艺作品具有传播思想、荡涤人心、怡情养性、引发共鸣、促进共识的重要功能,演艺业也是最具感染力、成熟性及产业链系统性的行业领域之一。当前,上海“红色+演艺”的实践探索已在多个维度获得不少创新成果,为“党的诞生地”上海红色文化品牌建设、社会大美育、大思政课、主题教育等系统性项目提供了优质且丰富的内容供给。

(一) 积极探索内容阐释的多元可能

红色题材主旋律剧目往往采用宏大的、英雄式的表达方式。但如今,市场所面对的受众群体及其认知偏好都发生了许多变化。在多元文化交融甚至交锋的社会环境和信息爆炸的数字时代中,公众更期待将“历史想象”转变为现实可及内容,尤其是青年群体对红色文化的创新表达有更大的诉求。因此,红色题材主旋律剧目也越来越多的运用不同的叙事视角和逻辑

呈现内容。例如,舞剧《永不消逝的电波》对男主角李侠的塑造,打破了概念化的革命者形象,而是从生活中的爱人和父亲角色入手,带着这样的身份再成为一个有着革命理想的战士,使得人物塑造层次更丰富更饱满。^[1]儿童剧《雪夜前行》和木偶剧《报童之声》都关注到了当下红色文化传播中的一类特殊对象——青少年,探索如何更有效地向孩子们讲述红色故事。《雪夜前行》以“龙华二十四烈士”中年龄最小的英雄欧阳立安为主人公,《报童之声》则将视角落在了70多年前为民族解放走街串巷的报童们身上。两部剧目都选用了与青少年同龄的革命人物故事,可以触发青少年观众在审视故事主人公的遭遇时,有意无意地同自身的生活现状形成比照,产生同理心,既关注到了史实信息的输出,也关注到了在情感层面加深社会主义核心价值观的认同。

(二) 积极探索剧目类型的多元可能

在演出剧种方面,涵盖传统戏曲、话剧、杂技剧、舞剧、歌剧等不同演艺样态。例如,上海杂技团推出杂技剧《战上海》;上海话剧艺术中心推出话剧《千里江山图》和舞台剧《觉醒年代》;上海戏剧学院推出原创话剧《前哨》;上海京剧院推出现代京剧《奇袭白虎团》《龙潭英杰》;上海沪剧院推出原创沪剧《陈毅在上海》《一号机密》《苏河十八弯》;上海越剧院推出龙华系列题材微电影《自古英雄出少年》《她!》《渔光曲》《新生》等,以及越剧《山海深情》《好八连》;上海昆剧团推出现代昆剧《自有后来人》;上海评弹团推出中篇评弹新作《战·无硝烟》和评弹版《千里江山图》,以及《浦江颂》《秀发》《逆行白百合》等;上海淮剧团推出原创淮剧《寒梅》《火种》;上海木偶剧团推出原创木偶剧《报童之声》;中国福利会儿童艺术剧院推出原创儿童剧《雪夜前行》;上海独角戏艺术传承中心推出原创剧目《上海的声音》等。其中,红色题材主旋律剧目的创编为传统戏曲注入了新的活力,传统戏曲艺术也为红色文化的传播吸引到了不同年龄段的群体。而像芭蕾舞剧、音乐剧等国外舶来的艺术样式也在探索红色题材主旋律剧目的创作。例如,上海歌舞团

推出舞剧《永不消逝的电波》；上海歌剧院推出原创民族歌剧《义勇军进行曲》；上海音乐学院创排原创音乐剧《忠诚》《春上海1949》；“演艺大世界·上海音乐剧艺术中心”陆续推出音乐剧《伪装者》三部曲——《愿得此身长报国》《亦敌亦友故人来》和《风萧萧兮易水寒》；^[2]上海芭蕾舞团推出的原创芭蕾舞剧《宝塔山》《百合花》等。内容选择不仅有反映新民主主义时期革命文化的内容，也延伸至“广义红色文化”范畴中反映国家和城市改革、建设和发展等现实成就的题材。

（三）积极探索演出空间的多元可能

红色题材主旋律剧目的演出场地目前仍以专业剧院为主，除此之外，相关剧目也尝试在红色场馆、学校、街区等不同的城市空间中演出，实现叙事方式的创新，尤其在沉浸体验方面完成了诸多探索。例如，2021年上海话剧艺术中心出品“城市漫游系列”巡游戏剧《武康路19号》，将红色文化、演艺、城市漫游等多元元素相结合。剧目讲述的是1931—1949年期间，武康路上一个名叫林慧歆的小女孩等待战争前线父亲来信和归来的故事。^[3]观众在演员们的带领下走出剧场，全程戴上耳机，途径宋庆龄故居、巴金故居、武康大楼、开普敦公寓、密丹公寓等上海多处优秀历史建筑，^[4]展开故事情节。出品方对音效进行了诸多细致处理，模拟老上海的环境音，并邀请观众穿上演出服成为剧中角色，以增强体验的真实感。又如，2021年5月，中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆推出了沉浸互动式红色文化情景剧《青春为祭》，在中国共产党成立100周年和“左联五烈士”牺牲90周年之际，为公众生动讲述了左翼作家联盟的故事，情景剧串联了中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆、景云里、公啡咖啡馆、老电影咖啡馆等多个多伦路上的现实场景。^[5]龙华烈士纪念馆创编了无剧场话剧《那年桃花》。这部话剧改编自罗亦农烈士的真实生平。整场演出没有特设舞台，而是在龙华烈士陵园的真实场景中展开。观众们在演员的带领下，根据剧情来到当年关押革命烈士的牢房和他们最终牺牲的地方。观众近距离面对演员们

的深情演绎，产生强烈的情感共鸣。

（四）积极探索创作主体的多元可能

上海18家市级国有文艺院团一直以来都是红色题材主旋律剧目创作的主力军，但在上海打造亚洲演艺之都的目标下，随着演艺市场的日渐繁荣，市场需求的不断增加和变化，催生了更多的创作主体以及各主体间不同的合作方式。在创作方式上，存在自主创编、委约创作、联合创作等多种方式。例如，四川省旅投集团与上海芭蕾舞剧团合作，推出芭蕾舞剧《闪闪的红星》。又如，上海·静安现代戏剧谷通过委约的方式邀请中国美术学院跨媒体艺术学院MSG团队创编了舞台剧《辅德里》，讲述“中共二大”的故事。剧目以“非虚构戏剧”“集体即兴创作”等创作理念和方式，^[6]以及全员白衣的雕塑感，用异于传统的表现形式为红色文化叙事带来了创新思路。在创作主体上，除国有院团、专业艺术院校外，越来越多的红色场馆、高校、文化影视企业、民营院团等也加入红色题材主旋律剧目的创作主体之中，并且创作团队呈现年轻化趋势，形成了良好的人才梯队。例如，新东苑沪剧团推出原创沪剧《飞越七号桥》；文慧沪剧团推出《早春》，主创人员多为“80后”；勤苑沪剧院推出乡村振兴主题话剧《银杏树下》；上海安可艺术团联合上海师范大学影视传媒学院共同打造悬疑话剧《绝境》等。沪上各高校也纷纷推出由师生共同创编的大师剧和校史剧，如复旦大学原创校史剧《望道》《相辉》，上海交通大学原创大师剧《钱学森》，同济大学原创大师剧《国之英豪》，上海音乐学院歌剧电影《贺绿汀》、华东政法大学原创大型话剧《雷经天》等，激发青年学生的爱校和爱国情感。

（五）积极探索市场运作的多元可能

为强化剧目影响力的持续性，降低剧目演出的拆装台成本和市场风险，许多红色题材主旋律剧目在精细打磨品质的基础上，积极探索驻演模式。如舞剧《永不消逝的电波》在上海美琪大戏院驻场演出；杂技剧《战上海》成为静安现代戏剧谷名剧展演剧目；歌剧《义勇军进行曲》驻场宛平剧院；木偶剧《报童之声》驻场仙

乐斯木偶剧场等。驻演模式在剧目演出主体和场地方之间建立了利益共同体，在场地租借费用、演出收益分配、宣传推广等方面形成更优化的方案。上海宁利文化传播有限公司在四行仓库抗战纪念馆5楼开设运营了演艺新空间“特别红剧场”。整个剧场占地面积近2 500平方米，主要分为演出及排练场地、服化间、票务厅、文创商店等区域，被打造成了集戏剧、红色文化、消费、休闲娱乐、艺术、教育等要素于一体的戏剧体验空间。^[7]2021年，“特别红剧场”首先推出了沉浸式红色戏剧《秘密》，首轮驻场演出就超过了240场。^[7]2022年初，剧目完成全面升级，推出了新版剧目《四行》。剧目突出了沉浸式戏剧的特点，使得观众有较强的参与感和代入感。“特别红剧场”采用类似于《不眠之夜》的模式，多条主线剧情并行铺开，鼓励观众探索不同角色的故事情节。此外，上海的不少红色题材主旋律精品剧目也开启各地的巡演之旅，向全国输送高质量文化产品，也在此过程中挖掘潜在的合作对象，扩大剧目影响力。例如，截至2023年7月，舞剧《永不消逝的电波》共走进42座城市的61个剧院。^[1]舞台剧《辅德里》通过保利院线进行全国巡演，并推出微缩模型展、纪录片、文创集市等延伸项目。

三、上海演艺新空间的发展现状

2019年5月，经空间改造和功能塑形的新型表演场所正式命名为“演艺新空间”，在上海市文旅局的具体指导下，上海市演出行业协会出台《上海市演艺新空间营运标准（试行版）》，对于演艺新空间的定义、营运标准、社会责任等提出明确规范和要求，并全面启动对于演艺新空间的审理、颁证和授牌工作。截至2021年底，市演出行业协会先后开展了9批次演艺新空间的审理、颁证和授牌，共有100家演艺新空间获得授牌和演出许可；与此同时，《上海市演艺新空间营运标准》也由试行版升级到第2版，并结合演出运营主体拓展户外演出新空间的实际情况，制定出台《上海市户外演艺新空间营运标准》，带动文旅融合的空间规

划创新发展。2024年4月23日，上海市演出行业协会正式公布了新一轮100家上海演艺新空间名单，并从2024年起开始实行100家演艺新空间一年一度重新授牌的管理模式。当前演艺新空间采取的是“依申请认定制度”，故而某些符合标准的空间暂时未被列入。

目前，上海演艺新空间的经营场地类型包括剧团剧场，茶楼咖啡厅、餐饮酒店，购物中心、商圈广场等商业综合体，文创园区，户外空间，书店、博物馆、展厅等文化场馆，商务楼宇等；主要分布在长宁区、虹口区、徐汇区、静安区、浦东新区等。按照演艺新空间运营主体与表演团体的基本关系，可将演艺新空间划分为三类：独立自营型、团场签约型和团场合一型。根据演艺新空间运营主体与业主之间的关系，可将演艺新空间划分为四种经营类型：自主经营、委托经营、租赁经营和合作经营。其中，自主经营也称“建管合一”，即演艺新空间业主同时担任剧院的管理者和经营者，是一种场地方自行建立运营团队进行演艺新空间管理的范式。委托经营，是指业主委托专业管理公司，按照预先设定的合同，对委托对象进行经营管理的行为，业主和演艺新空间运营主体是两个独立的法人。租赁经营，是指所有者将生产资料出租给承租人使用并收取租金的形式，演艺新空间的业主方将场地出租给运营主体使用，在租赁合同有效范围内收取一定数额的租金，场地所有权和经营权完全分离。合作经营，是指演艺新空间的业主方通过入股分成、租金减免等方式，对其运营主体进行扶持合作。当一方拥有演出场所资源，另一方占有演艺市场运营管理资源，双方便能够通过各种方式的合作经营实现互利共赢。就主营艺术门类来看，主要包括音乐型、戏剧型、传统戏曲和曲艺型、脱口秀型，以及主营艺术门类尚不明晰、较为杂糅的综合型。其中以音乐演出为主营艺术门类的演艺新空间占比最大，其次是以戏剧为主营艺术门类的演艺新空间和以传统戏曲曲艺为主营门类的演艺新空间。此外，主营业务门类尚不明晰的综合型演艺新空间主要承担复合型演艺相关服务，如系列讲座、艺术分享会、电影放

映、会议论坛、时尚跨界活动等。

由于经营模式更具灵活性，使得演艺新空间具有业态融合特征，空间内可以集演艺、消费、餐饮、休闲娱乐等复合功能于一体，甚至形成完整的IP运营生态链。例如，亚洲大厦、大世界、第一百货汇聚了41个风格各异、深受年轻观众喜爱的演出场所，每月演出近800场，接待观众逾10万人次，月票房收入超千万元。集聚区内还吸引了20多家经纪机构入驻，云集400多名编剧、导演、演员等工作人员。^[8]此外，演艺新空间空间集中、演出互动性强，观众在演艺新空间内不只是单纯的观看者，也是演出的参与者。演艺新空间成为城市年轻人社交生活的新场所，并逐渐培育出不同剧目的忠实拥趸。而为了加强粉丝黏性，许多相关剧目在演员阵容、内容编排和演出形式上都做了诸多新的尝试。在多次演出的过程中，每一场都不是简单的复制粘贴，每一个新空间的演出都是量身定制、独一无二的。例如，定期更换演员阵容，在不同的合作中擦出新的火花；利用沉浸式场景模式，由多条故事线同时推进剧情，使得观众无法通过一次观演了解剧目全景；在演出过程中增加观众自主参与、自我探索的部分。例如，亚洲大厦中有一批平均一部戏刷20余遍、多则超百遍的粉丝群体。他们既热衷于在每部戏更换演员阵容时进行新的观赏体验，进行所谓的“刷卡司”，也执着于将每一部戏的所有故事线尽心探索。^[9]

四、推动红色文化融入上海演艺新空间的发展对策

从上述上海“红色+演艺”的实践基础和发展现状可以看出，上海演艺新空间在总量、类型、运作模式等方面的快速发展，以及对于演艺人才、演艺主体、中介机构、演艺市场等资源的培育与集聚，同上海“红色+演艺”的创新发展需求十分契合，在进一步提升红色题材主旋律剧目的市场吸引力和文化传播力等维度上具有巨大潜力。目前红色文化融入演艺新空间已有初步探索，利用小剧场和沉浸式剧场等

空间环境，为相关剧目打造独有的演出和文化传播空间，为红色故事的叙事表达提质增效。但这样的探索还处于相对初期的发展阶段：其一，相关演出的总量仍显不足，红色文化与演艺新空间的融合目前仅存在于个别剧场和个别剧目中，在上海市演出行业协会挂牌的演艺新空间中，这种探索仍然十分鲜见。其二，相关演出的表现形式较其他主题的剧目而言尚需进一步突破传统模式，专业剧院中的剧目难以转化为在演艺新空间中更多元、更适配的演出版本；其三，相关演出的市场运作能力仍需提升，尤其是在国有院团之外，需要激发更多民营院团对红色题材主旋律剧目的创作积极性，培育更专业的演艺经纪机构，加强生态链、产业链打造；其四，剧目内容需更具文化承载力，为提升红色题材相关信息的准确性与传播性进行反复的内容打磨，在演艺新空间中的载体创新和叙事创新方面，要与历史真实性和价值传播正确性相平衡、相匹配。

（一）持续改进完善政府管理和政策支持

基于《上海市演艺新空间营运标准》和《上海市户外演艺新空间管理和服务营运标准》中对演艺新空间的营运标准、硬件标准、服务标准、人员配置标准等要求，进一步引导上海演艺新空间对红色题材主旋律剧目的创作和运营，为传播红色文化开辟新赛道。同时，在推进“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程和文艺创作工程中增加对红色文化融入演艺新空间的规划和扶持。

加大财政、税收、金融等方面对演艺行业发展和演艺新空间建设营运的政策扶持力度。一方面，加大市级和区级层面的财政补贴力度，尤其是在区级层面加设相关专项资金对演出、营运主体或具体剧目的支持。另一方面，鼓励和引导相关文化企业和单位面向资本市场融资，促进金融资本、社会资本和文化资源有效对接，鼓励开发新型文化消费金融服务，支持演艺消费新业态发展。

探索“红色文化+演艺新空间”建设运营的创新激励机制。设立专门面向演艺新空间建设运营的奖项，并对红色题材主旋律剧目创作有

所倾向。例如，提供剧目启动资金，为参与创演的优秀青年演艺人员设立特别奖项，畅通其进入更高层次演艺平台的渠道，实现他们的可持续性职业发展。

（二）打造“红色文化+演艺新空间”驻场精品剧目

创编现有红色题材主旋律剧目的演艺新空间版本。一方面，鼓励专业剧院在自有演艺新空间中进行相关剧目的适配版本创编。另一方面，鼓励专业剧院与外部演艺新空间建立合作关系，通过联合创编和委托创编等方式将优秀剧目向演艺新空间输出。

加强选题挖掘，打造1—2部“红色文化+演艺新空间”原创精品剧目。挖掘具有代表性和独特性的上海红色文化符号和主题，在史料研究、专家咨询和红色资源实地走访的基础上进行针对演艺新空间的剧目创编。加强演职人员对剧目所涉及的社会历史背景和内容情节的理解，适应演艺新空间中强调演员与观众“零距离”“即时性”互动的演出要求，培养合适、恰当的现场应对能力。

（三）探索“红色文化+演艺新空间”载体融合的多元可能

在红色资源主体和城市功能空间中引进更多演艺新空间。通过演艺新业态进一步活化上海红色资源主体。例如，国歌展示馆与上海电影艺术职业学院共同打造了“红色演艺新空间”合作共建基地，并推出《国之当歌》音乐剧青春版。^[10]按照“15分钟社区生活圈”理念，将红色文化融入“家门口的演艺新空间”，丰富市民步行距离内的基本文化服务，引导大型商业购物中心、主题饭店酒店、体育设施等充分发挥演艺消费的溢出效应。整合、盘活存量的闲置或低效的公共空间资源，如工业遗址、老旧厂房、商场、写字楼等。

增加红色题材主旋律剧目附加值，推动“演艺+”的复合型空间和新型业态培育。在文化创新的基础上实现高效集约经营。通过产业扶持、市场环境打造、演艺教育发展、版权保护、法律和政策机制完善等，畅通剧目创意、生产、传播和消费的产业链条。

优化空间布局。一方面，推动现有上海八大演艺集聚区内的演艺新空间进一步明确功能定位，能够与专业剧场的红色题材主旋律剧目形成呼应，承接或创作更具创新性、实验性的剧目演出版本，形成内容形式互补、双向孵化的互惠关系。另一方面，通过演艺新空间填补目前上海专业剧场相对较少的空间区域，努力打造特色主旋律剧目品牌。

（四）优化剧目市场运营机制，兼顾公益性和营利性

鼓励演艺新空间演出和运营主体探索红色题材主旋律剧目在线点播、直播等新业态新模式，推动线上线下融合发展，探索演艺产品多渠道发布、多终端呈现；以互联网平台企业与文化企业深度合作的思路，鼓励演艺新空间打造数字文化资源平台，从“云练功”“云创作”“云排练”“云演出”，到VR、XR虚拟现实剧目创作，创造优质数字文化内容，实现流量的转化与运营的创新。

畅通购票渠道，完善差异化票价设计。在现有剧院官方平台和第三方票务平台基础上，进一步完善大众点评、小红书、抖音等具备消费属性的社交点评APP购票平台建设和监督管理，完善剧目内容推介和购票消费的结合。针对红色题材主旋律剧目，在演艺新空间中推出党员干部培训、青少年教育等专场活动计划和优惠票价组合。推动演艺新空间纳入社区规划，如利用工作日白天倾向退休人群、利用周末倾向亲子家庭，在票价、演出内容、演出时间等方面体现公益性和社区服务性特征。

积极培育本土演艺经纪机构，提升市场运营的专业化水平。当前大部分演艺新空间仍属于独立型，未配备自有表演团体，未形成驻场演出节目，运营主体、表演团体和业主之间的关系仍处于低、小、散状态。通过演艺经纪机构推动演艺新空间“群”经营模式，实现单一要素建设到整体统筹建设的转变，在红色题材主旋律剧目的创作生产及落地的过程中提高整体效益。发展“团场签约型”和“团场合一型”模式，便于剧场剧团的内部资源整合，推动相关剧目驻场演出，增强观众黏度。

参考文献:

- [1] 马亚会. 42座城市、61万观众! 爆款舞剧《永不消逝的电波》跳满500场, 为何让人百看不厌? [EB/OL]. (2023-07-02) [2024-03-06]. <https://www.51ldb.com/shsldb/wt/content/018916470296c0010000df844d7e124a.htm>.
- [2] 董薇菁. 红色题材让音乐剧“燃”起来, 2021“上海出品”《伪装者》精彩袭来! [EB/OL]. (2021-02-09) [2024-03-06]. <https://wenhui.whb.cn/third/baidu/202102/09/391683.html>.
- [3] 韩锐. 探班户外沉浸式戏剧《武康路19号》武康路的“老”故事新玩法[EB/OL]. (2021-11-14) [2024-03-06]. <https://cj.sina.com.cn/articles/view/6145283913/16e49974902001ix0>.
- [4] 王虹, 张丁妮. 旗袍摇曳踩着落叶, 一起到上个世纪的武康路上走走吗? [EB/OL]. (2022-10-16) [2024-03-06]. https://www.sohu.com/a/593097512_121382533.
- [5] 孙洁静. 沪上首部! 沉浸互动式红色文化情景剧《青春为祭》在多伦路首演[EB/OL]. (2021-05-05) [2024-03-06]. <https://m.thepaper.cn/baijiahao-12533381>.
- [6] 90后致敬九零后《辅德里》中国美术学院主创团队[EB/OL]. (2021-05-06) [2024-03-06]. <http://intermediart.caa.edu.cn/en/blog/2021/05/06>.
- [7] 四行仓库·特别红剧场——我们的“秘密”记忆[EB/OL]. (2022-01-06) [2024-03-06]. <https://joy.online.sh.cn/content/2022-01/06/content-9874931.htm>.
- [8] 周祎. 优质品牌和大IP助燃申城文旅消费热[EB/OL]. (2023-08-15) [2024-03-06]. https://www.mct.gov.cn/preview/whzx/qgwhxxlb/sh/202308/t20230815_946658.htm.
- [9] 刘梦玲. 都市演艺新生态的形成与现状思考[J]. 上海文化, 2022(6): 105-115.
- [10] 汤顺法. 文旅研学活动启动, 以红色文化“塑魂育人”[N]. 新民晚报, 2023-05-19.

Practical Needs and Development Countermeasures of Promoting the Integration of Red Culture into New Settings for Live Performance Settings in Shanghai

Zhang Yu, Zhao Qi

(Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200235, China;
Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: In recent years, new settings for live performances in Shanghai have shown a rapid development trend in terms of total quantity, types, and operating modes. It has accumulated a lot of practical experience in cultivating and gathering resources such as performing talents, troupes, agents and managers, and markets. It can open up new development paths in the existing "red culture + performing arts" industry integration pattern, which mainly relies on professional theaters. It can also further activate Shanghai's red culture resources, pass on the red culture genes of Shanghai, and tell the story of red culture well. At present, the exploration of integrating Shanghai's red culture into the new settings for live performances is still in the primary stage of development. It is necessary to guide and support through policies, encourage more creative entities to create red culture themed plays, especially to stimulate the vitality of private troupes. Improve market operation level, cultivate more professional agents and managers, and strengthen industrial chains. At the same time, balance profitability and charity, and provide higher quality and more diversity content supplies for training party members and cadres, theme education, and social education activities.

Key words: new settings for live performances; red culture; Shanghai

■责任编辑: 王明洲