

总第12202号 国内统一刊号:CN33—0018
邮发代号:31—2 热线电话/传真:(0571)88852349
电子版:www.zjgrrb.com
E-mail:alan0104@163.com
地址:杭州市学院路107号楼718室 邮编:310012

探索现代人的“趣味主义”

一个商场的文化空间营造与城市美学叙事

■记者李凡

“拱廊”，这一诞生于19世纪巴黎消费文化的实体空间，通常以街道、市场和购物中心的布局出现在人们视野中，它容纳了咖啡馆、沙龙、剧院等各种商业形式。

1927年，德国哲学家瓦尔特·本雅明开始进行“拱廊计划”——在这份记录19世纪巴黎购物中心漫游者生活方式的文本中，本雅明注入了自己对现代性和城市美学的思考。本雅明为那些充满文化和生活价值的“林荫大道、玻璃屋顶”惊叹，直呼“拱廊就是一座城市，是世界的缩影”。

相较于19世纪的巴黎，宋代的临安，无疑更加契合中国人对古代商业文明的想象——那同样是一个商贸生活发达、市井瓦肆兴盛的时代，市民阶层作为一个独立的群体也由此登上了历史舞台。

遍观世界历史的发展脉络，一个时代的经济中心往往很有可能也是当时的文化中心——12世纪的临安如此，19世纪的巴黎同样如此。

难道商业与文化交相辉映是一件理所当然的事情吗？关于这个问题的答案，我们或许能从临安到巴黎的演变中找到一些蛛丝马迹：世界格局和历史进程势必会导致经济和文化中心发生变化，但有一种特殊的精神却是在这个变化过程中一以贯之的，甚至愈演愈烈，那便是发达的商业文明为市民阶层带来的对城市文化生活孜孜不倦的美学追求。

《飞天梵梦》长篇画作从玻璃穹顶悬落地面

这阵子，2022年中国美术学院中国画与书法艺术学院秋季研究生作品展正在位于杭州武林商圈的国大城市广场（以下简称“国大”）恒庐美术馆展出。走进这座带有别样气质的商场，便可看到一幅从玻璃穹顶悬落地面的长篇画作《飞天梵梦》。由于它贯穿了整个国大的中庭，因此无论身处哪个楼层，都能清晰看到画作中敦煌飞天神女、屈原，与现代火箭、航天员融为一体的场景——似乎有些二次元，但这也无疑充满了年轻人对中国梦的瑰丽想象。

中国美术学院教授连冕在展览《前言》中表示：“新时代的美术、博物馆更应别具一格，本质上当与公共博物馆的前身，以私人 and 殖民的调性炫耀先进、贬抑落后，也就是同凭借旧的‘人类学-东方学’体系为存在基石的近现代‘博物馆学’，及其定义下的、令参观者不得不臣服的‘经典’概念迥异其趣。”

什么意思呢？连冕的这段话是针对展览的呈现形式而言的——将美院研究生作品展置于国大这样一个商业综合体之中，正体现了所谓的“别具一格”。

“这已经是国大第三年举办中国美院研究生作品展了。这样独特的呈现方式，你可能很难在别的

商场看到。”国大营销总经理林国童说，“我们希望能把艺术融入生活当中，而商业综合体无疑是今天城市中非常重要的生活空间。当你进入国大的时候，我们希望你不仅能在这里看到商业，也能在这里触摸到文化和艺术。”

据统计，三年来每年的中国美院研究生作品展都吸引数千年来国大观展，甚至还逐渐演化成“小红书”等社交平台的热门打卡点。国大在“商业+文艺”上的尝试，无疑进一步推动了艺术在社会公共领域的普及和发展。

每一种全新的商业形态，都可以赋予市民一次全新的生活体验。当顾客置身商场，即便商业仍是所处空间的主流元素，但当一种新的元素，比如文化和艺术犹如跨界一般进入、碰撞、激发，在顾客看来，就是在生产另一种新的价值。

对于每年度的艺术展览，林国童表示，自己不仅是主办方的一名成员，同时更是一名普通的市民观众，他希望可以每次展览中看见“令自己感动的作品”。“让更多年轻人在国大这个空间里遇见‘新展览和新体验’，感受身边的、生活的、日常的艺术，希望国大能够成为这样的精神窗口。”林国童说。

从“国大一小时”到“城市引力”

美术作品展设在商业综合体里，在别的商场是“新鲜事”，但在国大却已成习惯。早在2017年国大重新开业的时候，“恒庐美术馆”作为商场引进项目就出现在了国大5楼的公共文化空间当中。这是有史以来浙江省首次有美术馆进驻商场，并直到现在依然展出不断。它从一定程度上赋予了国大独立而文艺的品性，自此，去国大“逛街+看展”似乎已经成为杭城人民的专属福利。

自2019年开始，林国童及其策划团队联合入驻国大的恒庐美术馆和西西弗书店等文化品牌，在基于商场文化定位的调性基础上推出了“国大一小时”——一个邀请各行各业城市精英探讨“理想跋涉、现实努力、生命意趣”的商场文化项目，凭借这一独特的“生态构造”，国大又一次成为商业综合体中最为独特的存在。

林国童对“国大一小时”的解释是：“一小时刚刚好，有兴趣的大可意犹未尽，乏味的也正好就此打住。”通过这一带有交互和共创性质的分享现场，国大可以进一步引导形形色色的市民在商场共同探索“现代人的趣味主义”。

“其实一开始也是乏人问津，如今却也有了‘一票难求’的时候。”林国童坦言，在商场里实践文化项目不是容易的事情。

“因为一开始就笃定融合商业与文化，所以也

就做好了这个项目‘见效慢’的准备。”林国童表示，“国大一小时”从开始到现在一共坚持做了3年零4个月，100余期，已逐步成长为国大自有的成熟IP。在某种程度上而言，来参加过“国大一小时”活动的市民朋友，一定会因为在这个商场里度过的某个瞬间而有所启发，更有甚者，还有可能因此改变固有的生活和思考方式。

渐渐地，“国大一小时”成为了一个商场和顾客共同跋涉的文化平台——这样一种共生共荣的关系，令很多人感受到了温暖。有顾客曾在留言中称，“期待自己和国大的故事越来越多”；也有人表示，“国大用年轻人的视角展现了多元化的世界，让人感受到杭州这座城市的温度”……当一个城市的文化空间和市民产生了长久的联系，这个空间是鲜活的、有价值的。

“一小时”仅仅是个概念，它所带来的‘城市引力’，是不受时空限制的。”林国童告诉记者，因为“国大一小时”的存在，很多顾客表示自己甚至可以在国大逛上一整天，逛店、看展、喝咖啡、读书、社交，在热爱的生活方式中消费，让自己身心愉悦的每一分钟。他表示，今年开始“国大一小时”还扩容了，把城市客厅、国大街拍/杭州肖像计划、国大登高跑酷等一众栏目都囊括在内，希望可以在更高、更宽广的维度上传播城市文化生活的价值。

各大博物馆馆长做客“国大一小时”，让杭州国大城市广场文化味、文艺味十足。

国大的《飞天梵梦》。

把“商场”作为一种“方法”

“如果有来生，我要做一棵树，站成永恒。”作家三毛的一句话成为了国大2019年“我要做一棵树”活动的灵感来源。“西湖十景”，熟悉的杭城风物，则被国大巧妙地以春“柳浪”、夏“风荷”、秋“桂雨”、冬“望雪”引入当年的四季策划主题。

“杭州城市心情实验”，是国大在2020年用喜怒哀乐记录顾客及城市背后情绪变化的一次尝试。

“春夏秋冬是自然的四季，喜怒哀乐是人心的四季。”把市民身边的文化元素作为创意灵感，捕捉、继而放大，让国大成功地在有限的空间中叙述了城市、生活和人与人之间纷繁的故事。

这样一种方法论也延伸至“国大一小时”IP当中。2021年，“国大一小时”开启了首档专栏《心中的宝藏》——与浙江省博物馆、杭州博物馆、宁波博物馆等七大博物馆展开古今对话，将博物馆文化带入城市商圈，带领市民探寻城市的使命与心中的宝藏。自此，这个一开始并未设主题聚焦的文化IP，也在慢慢地成长中形成了自己独立的品性。

“宝藏是开启城市的钥匙，我们希望用博物馆藏品这把特殊的

钥匙，一步一步靠近我们曾经的故乡，让每一个在杭州成长、学习、生活、工作或者是喜爱杭州的人来重新认识杭州。”杭州博物馆馆长王英翔在“国大一小时”上分享的这段话让林国童感悟颇深，原来，一座城市博物馆的价值，不仅在于记录城市历史，更在于如何生动地聚焦、品读、延展、启发城市叙事。“杭博是活着的老杭州和凝固的山河叙事，也是我们深情而历久弥新的目光。文博生命力融入城市生活，与年轻人交流、引发好奇，是我们现实而长期价值的努力方向。”林国童说。

正是有了那一次各大博物馆馆长在“国大一小时”分享的专业、热忱、敬畏、坚守，让参与活动的市民们懂得了如何透过馆藏文物穿梭千年时空，对话古人、连接当下，在真实的生活里找到和每个人息息相关的、属于自己的“心中的宝藏”。

“今年我们又策划了一档新的专栏，叫《都市青年通识课》，计划把那些只在大学课堂上出现的通识教育，以一种更接近城市生活的方式，带到商场的文化空间里面来。目前已经推出了数学课、生物课，大家反响很不错。”对于“国大一小时”的策划能屡屡收获顾客好评，林国童自然是欣慰的。他们的尝试与坚持让“国大一小时”有了新的意义，谁说商业综合体就不能成为市民“求知”的场所呢？打破固有禁锢，推陈出新，变革重塑，把“商场”作为一种“方法”，这方天地可以承载的，远比我们想象的还要丰富。

正如宋人以其雅集带来的趣味性探寻，正如本雅明以其漫游带来的现代性思考，当你找到打开文化之门的钥匙，商场也可以“是一座城市，是世界的缩影”。

“国大一小时”活动。

人与人之间最大的差距就在这四句话中

01 对时间的态度 强者惜时，弱者等待

时间最公平，给任何人都是24小时；时间也最偏私，你抛弃了时光，时光就会抛弃你。能否高效用时，是人与人之间的一道分水岭。

要想缩短人与人之间的距离，就应该学会利用时间，而不是无为地等待，被时间利用。定目标的时候，配套拟定好分阶段实施计划，然后给自己一个明确的期限。在执行的过程中，少空谈、多行动。日积月累地坚持，你就慢慢走在了别人的前面。

珍惜时间最好的方式，是用时间成就更好的自己。没有人能两次度过同一个小时，真正的高手都能高效地利用时间。

02 对挫折的态度 强者改变，弱者抱怨

生活高低起伏，谁都免不了会遇到一些不顺心的事。真正大格局的人，不会动辄生气抱怨，更不会因为坏情绪肆意蔓延。

很喜欢一句话：“抱怨深处黑暗，不如提灯前行。”工作中得不到赏识，那就努力提升自己的技能，打造自己的核心竞争力。感情中付出没有回应，那就把精力用来好好爱自己，你总会遇到属于自己的幸福。当你跳出负面的思维框架，多用积极的心态思考，自会发现难题的出路。

人生如同浪潮，每一次触底，都是为下一次反弹蓄力。只要我们直面挫折，做出改变，不断提升自己，下一次就能飞得更高、走得更远。

03 对他人的态度 强者搭桥，弱者筑墙

人与人之间都是相互的，你让他人心生欢喜，他人也会欣赏包容你。彼此成就的心态能消除隔阂，让人与人之间的关系进入良性循环。

反观有的人，无论你从什么角度、用什么方法和他沟通，试图达成一致，他都有一套极端逻辑回应你。这种习惯无助于解决问题，即便能带来一两次暂时的妥协，也终究无法赢得众人的信任与好感。

有句话形容得好：“生命的意义，在于人与人的相互照亮。”真正睿智的人，懂得借助别人的力量，照耀自己的人生。

04 对成长的态度 强者自洽，弱者自卑

很多时候，我们常常看轻自己，用别人的想法和标准左右自己的人生。其实，人活着最要紧的不是取悦他人，而是丰富自己。

生活千种，人各百态，别总盯着别人的生活看，学会理性地控制自己的人生。遇到烦心事的时候，送自己一份小礼物，取悦自己是最幸福的事情；有空多读书、培养一个爱好、每日睡前复盘……在时光深处，过好自己的人生，才是人生该有的模样。

人和人之间的差距，往往不是突然拉开来的，而是在日积月累中逐渐拉开的。愿你不断提升自己，珍惜时间、勇于改变，在与人为善的同时，也懂得欣赏自己。共勉！

（综合人民论坛网、十点读书、樊登读书）