

传统中国音乐作品出版数字化转型面临音视频资源短缺问题

六卷民乐丛书仅一卷有音频

■本报记者 周敏娟

“音乐是声音的艺术，如果中国作品的出版停留在纸质图书，那只是哑巴音乐。”上海音乐出版社社长费维耀说，以图书和音像配套为目的的融合出版工作，上海音乐出版社已经探索了不下15年，但截至目前，2000多种图书中仅百分之一是有声产品。

全媒体时代下，对音乐类出版物提出了“图文谱音像立体配套”的要求——网络传播需要音视频一体化，但是，纵观许多中国作品出版物，音视频资源短缺严重，亟待补充。

中国民乐声音资源积累远远不足

去年，数千位当代民乐工作者通力撰修的系列丛书《华乐大典》出版，丛书分《二胡卷》《笛子卷》《古筝卷》《琵琶卷》《扬琴卷》《打击乐卷》六卷；共精编478篇学术论文、介绍742位乐人；从数以万计的作品中遴选出892首经典，既有传统乐曲，包括以原貌呈现的六部琵琶谱古籍，也有改编、移植、吸收借鉴民间音乐的优秀之作与探索现代作曲技法的新型作品。可谓新中国成立以来首部大型民族器乐典籍，对于填补中国器乐发展史上的学术空白、传承华夏音乐文化遗产具有重大意义。

然而，即使是这样一部权威著作，可以配合出版的音频资料也少得可怜。记者从出版社了解到，全套丛书目前只有《二胡卷》有少量音频资料。“数字化转型过程中音视频资源的匮乏是我们大力弥补的工作。”费维耀说，民乐声音资源积累太少，尽管文化部下属的专业机构负责集纳民乐作品、对接演奏家，但是其中涉及的音频素材还是要到每个琴家乃至各个唱片公司去收集，工程浩大。

是否可以探索一条类似西方音乐出版工作的通路，请相关乐器的名家录制曲谱的音频，然后系统归类整理收集？费维耀表示，目前这种想法已不仅停留在纸上，出版社已与多位琴

六卷本《华乐大典》

家接洽，将出版他们的演奏音视频。

当代作品音像资料查缺补漏

若要往前追溯，中国当代作品音频材料的集纳整理，其实远不止15年历史。早在1993年，著名指挥曹鹏与香港NHN国际唱片公司合作，编选录制了多达50余盘CD的《中国交响乐大全》。说起录制这套作品的缘由，曹鹏回忆，那是1990年参加美国坦戈吾德音乐节的时候，“在这个全球著名的夏季音乐会中却没有一首中国作品，让我很不安”，这种焦虑最终变成了动力，让曹鹏一头扎进录音棚，从我国交响乐史上第一首交响乐作品黄自的《怀旧》起，他把包括冼星海、聂耳、马思聪、贺绿汀、丁善德、李焕之、瞿维、王云阶、罗志榕、黄贻钧等我国音乐家的原创交响乐作品，进行精编汇集并重新演奏。这也是历史上对中国交响作品的首次系统梳理。

近年来，中国作品的整理集纳工作

一直没有中断，《朱践耳交响曲集》《吕其明管弦乐作品》《陈燮阳指挥中外名曲集》等中国当代作品的音像制品也相继出版发行。

其中，《中国钢琴独奏作品百年经典（1913-2013）》的出版，意义深远。这套书分四个时期，辑录了各个历史阶段最具时代特点、演奏频率较高并为广大接受的代表性作品，包含47位作曲家、104首作品，通过音符记载中国社会与政治生活的曲折路程，记录了几代音乐人前赴后继的艰难探寻。

记者从出版社了解到，《中国小提琴作品百年经典》（书名待定）已提出出版日程。这套作品的曲目选择突破了以往大家对小提琴作品的认知，在《思乡曲》《牧歌》《新春乐》《新疆之春》等脍炙人口的经典作品之外，从500多首作品中编选76位作曲家的107首乐曲，全部配上音像资料，由包括杨秉荪、郑石生、盛中国、俞丽拿、潘寅林、顾小梅、薛伟、西崎崇子等40多名中外演奏家参与录制。

上海音乐学院副院长杨燕迪多次在

采访中提到，作品的整理、集纳、出版是“中国音乐经典化建构”的重要一步。为了让中国音乐被更广泛深刻地认识和理解，音乐家、理论家和出版方正在共同努力。

播放器退位后光盘依附何处

出版音像作品还不够，播放方式的日新月异对“声音”的形式也提出了更高要求。过去，有声作品大多以光盘形式存在，附加在纸质书中，配套售卖；互联网大潮中，在线收听和各类云储存使得播放器迅速老化逐渐退出市场，当时的那些光盘要附在哪里继续生存？在现实的“逼迫”下，出版业界不得不拿出对策——对接网络。

“要为数字化时代的读者提供全天候的阅读服务。”费维耀说，下一步，上海音乐出版社将构建“乐海网”，来满足读者更新换代的阅读体验和要求。据介绍，这一在建中的网站是一个音乐资源管理系统，相当于音乐作品的“辞海”。出版社要做的，是给乐谱配上音频，把电子文本和音视频材料同步输入到网上，实现传统出版内容图、文、谱一体化。然后用二维码替代光盘，形成一书一码的独特通道，让购买纸质书的读者可以通过扫描二维码即刻上网听到相关音频资料。

“今年推出的一百多种钢琴书都将在扉页上印上‘音视频一体化有声电子图书’这一行字。”费维耀说，目前乐海网已经从钢琴和古琴入手，跟中国唱片公司、太平洋公司等手握音频资料的机构合作，并同步收集演奏名家的所有声音像信息。假以时日，资源库将囊括各个主流乐器乃至小众乐器，未来，读者只要拥有乐海网的账号，就可以上网浏览所有书的配套音视频资料。

互联网时代，让无声变有声，让有声变全媒体，让全媒体变数字载体，是出版作品必经之路。如何在这股新浪潮中，让读者可以第一时间接触到权威、正版的资源，是各出版社孜孜以求、不断探索的。

一批反映社会生活正能量的网络短视频成为热门点击

300秒，装得下情怀与担当

■本报记者 黄启哲

电影级的画质、用心的布光和精致的配乐，这不是哪部电影大片的配置，而是讲述成都大熊猫繁育基地，照顾熊猫宝宝的普通保育员陈敏的短视频。不到300秒的视频里没有惊天动地的壮举，也没有刻意的煽情，最近却成为点击热门，仅在微博一个平台就有1300多万人观看。

曾有人预言：短视频会是内容创业的下一个风口，这让不少资本趋之若鹜。但在资本蜂拥而入的同时，视频内容本身也历经着大浪淘沙，人们发现，把目光投向普通人平凡生活的短视频，日渐受到更多网友关注——

300秒短视频的内容不再只有娱乐脱口秀和明星八卦，同样也能把老百姓的故事讲得感人暖心甚至富有人文情怀。陈敏介绍起熊猫宝宝，操着一口地道的四川话充满自豪：“这是萌大，最会卖萌的就是它，这是小三，它们班的班长。”可其实“养熊猫比带娃娃累”，抱着喂奶的功夫还要拍拍熊猫宝宝的背——原来是喝得太急打不出嗝。憨态可掬的熊猫成了新年第一“网红”，陈敏竟也勾起网友对小学班主任的怀念——同样是面对一群淘气的“熊孩子”，用无微不至的关怀守护着孩子们健康成长。

短视频要脱颖而出，每一帧都要有信息量

短视频有多火？新浪微博运营总监陈福云在去年举办的首届中国短视频生态发展论坛上分享了一组数字：微博短视频每天发布量在32万条，其中播放量在8月达到23亿次，单用户每天的平均播放时长超过15分钟。而在今日头条这样的新闻客户端，目前短视频已超越图文成为最大的单一播放题材，每天播放量超过10亿次。从后台每月90万条视频统计来看，93%的内容都在10分钟之内来。

如果140字微博对应的是“浅阅读”的忧虑，那么几分钟的视频会否也是“碎片时代”的虚浮产物？这很容易让人联想到去年迎来爆发式增长的网络直播。不过，业界人士指出，直播侧重于现场感，由此引发猎奇内容的走红，但因即时播放的监管难度较大，不少内容打了道德法规的“擦边球”，一度乱象丛生。而短视频则需要各大平台反复播放，在注意力时代要想更长久地留在用户的信息流中，就对内容本身产生要求，可以说，几分钟的视频要想脱颖而出，每一帧都要有信息量。

如果说，过去依靠人物自述加一些空画面，配合背景音乐是标配的话，现

在不少的短视频已经堪比一部电影的预告片。有评论直言：从直播平台草根里“涨”起来的流量，最终还是流到了承载优质内容的大池子里了，各大平台对优质短视频的渴求，已在资本的青睐里显而易见。

只有表达主流价值观，才能获得公众认可的最大公约数

这个“优质”，不仅体现在视频拍摄水准上，对于内容，很多拍摄者也开始有了更多人文诉求。在过去的认知里，很多人以为网络最吸睛的莫过于明星八卦，可在不少短视频团队看来，讲述普通人的日常生活更能引起公众的共鸣。二更视频总编辑王群力告诉记者：“只有表达主流价值观、温暖人心的内容，才能获得公众认可的最大公约数。而短视频恰恰开出一个微观的视角，从一家小店、一个普通人身上，可以看到城市的变迁，职业个体对于事业的执着。”

拍摄普通人的故事需要典型性。曾经上过《舌尖上的中国》的菊英面店每天只营业2小时，却是杭州人最爱的家常面馆之一。名气响了，食客更多，老板颜宝福的压力更大，每天打扫卫生的时间越来越长。有些街边馆子过去有个别名“苍蝇馆子”，就是讲虽然味道好价格公道，可是卫生状况不好。而菊英面店的老板却很倔强地恪守着自己的卫生准则，从擀起板宽到后厨的锅碗瓢盆，甚至是排油烟机扇和灶房的天花板都是每天擦一遍。就这样，菊英的一碗片儿川，被誉为“最倔强的面条”。王群力说，他带领团队制作的20集“中国故事·杭州魅力”短片于去年G20峰会期间在火车站、会议中心等公共空间播放。其中《纸伞一家》一集里，90后小伙辞职回到山里，选择继承爷爷制作油纸伞的这项手艺活。72道工序是传统，为纸伞设计衍生品是创新，最终让他这项非物质文化遗产产亮相世界时尚家居设计展，海外订单源源不断。

用镜头记录普通人的不只是专业团队。名为“人在深圳”的微博从2014年开始记录这座城市里天南海北各行各业异乡客或本地人的故事。不管是保安、银行高管，还是全职妈妈，每个人的生活里都无法迈过的坎，也有值得分享的小小幸福。与“人在深圳”微博主几乎同时开始做这件事的还有四川大学学生朱映辉，只用一台相机拍摄，外加一部手机录音采访，累积了约800个故事。他们相信：“每个人的故事都值得被倾听和记录。”正是这样看似“碎片化”的短视频人物志，让城市中的人群真正相连，共同勾勒出真实而丰富的今天中国的温暖情怀。

《醉心花》11日亮相上海大剧院

昆曲演绎东方版“罗密欧与朱丽叶”

本报讯（记者黄启哲）古韵昆曲将如何本土化莎翁经典？江苏省演艺集团昆剧院以新创作《醉心花》试图探索爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》的东方表达。该剧将于11、12日在上海大剧院连演两场。日前，江苏省演艺集团昆剧院院长李鸿良携该剧主演施夏明与单雯，在大隐书局与沪上昆曲爱好者畅谈新作。主创希望以本土化的方式，架起当代情感与古典神韵相通的桥梁，以东方的唯美主义表达，引发当代青年观众的共鸣。

《醉心花》是编剧周周和导演李小平继当代昆剧《春江花月夜》后的又一次合作。《醉心花》于去年年末在南京首演，讲述了在姬、赢二姓家族的争斗中，青年男女姬灿与赢令暗生情愫。然而面对变故，姬灿不得不踏上逃亡之路。另一边赢令被父母逼婚，无奈饮下醉心花，在假死中等待命运转机。如果不说该剧是改编自《罗密欧与朱丽叶》，这些发生在中国古代两大家族

的故事背景和诗韵颇浓的昆剧唱词，很多观众甚至感觉不到它脱胎自一个西方文本。

姬灿与赢令分别由施夏明和单雯两位青年演员饰演，这是两人继《1699桃花扇》《南柯梦》后，又一部挑梁主演的大戏。近些年，两人凭借靓丽的外形和扎实的功夫受到青年观众的喜爱。虽有着青春的面庞，李鸿良却不认为该剧是靠打“青春牌”凭颜值吸引年轻观众：“若是一味地强调青春靓丽而没有硬底子功夫，十多年后青春不再又无技艺傍身，便是枉然。”所以，在《醉心花》中，施夏明特别借鉴了巾生以外行当的表演，几个武戏段落更是首秀，为的就是拓宽表演路子，塑造一个浪漫外向、张扬奔放的少年形象。据施夏明介绍，不同于许多当代创作的昆剧大戏，从不同套曲中选取各类曲牌搭配，进而组合成一部新戏的曲目，《醉心花》每一场都按照成套曲牌进行创作，更加符合传统昆剧的作曲模式。

昆剧《醉心花》将莎士比亚经典爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》进行本土化演绎，以展现昆曲的古韵之美。（江苏省演艺集团昆剧院供图）

林妙可王俊凯等昨现身北京艺考大军,引发网友热议

“颜值当道”，让演技何处安放？

昨天，2017年中央戏剧学院艺考进入第3天。同日，北京电影学院艺考拉开帷幕，场外艺考生们的颜值引起广泛关注。

■本报见习记者 姜方

昨天，北京电影学院艺考拉开帷幕，同日，中央戏剧学院艺考继续举行。考生队伍里出现了报考表演专业的“奥运女孩”林妙可。据悉，林妙可接下去将参加北影表演学院的考试，北影还吸引了TFboys成员王俊凯等知名艺人报考。今年北影表演学院报考人数为8526人，是全国报考人数最多的表演院系。中戏今年表演方向分2个专业共招收50人，其中表演（话剧影视表演）专业录取率仅为0.4%。百里挑一的录取率和考生们出众的外貌，引起众多网友关注。

犹记得去年关晓彤、张雪迎、赵嘉敏等“国民闺女”扎堆参加艺考，“高颜值学霸”连日成为网站热搜词，一时激起涟漪无数。今年考试刚开始，“艺考高颜值考生”已被网上微博热门话题榜单的前10名。“姑娘正看起来不错，出道前能有此颜值该感谢爸妈基因，毕竟谁都不是18岁的张柏芝和林青霞。”“肤白脸小，身材高挑，清冷感十足，颜值绝对符合上镜要求。”照片上的艺考生们在

长长的候考队伍中如坐针毡，看客们对其外表“指点江山，激扬文字”。一时间“颜值刷屏”，好不热闹。爱美之心，人皆有之。对表演系考生外貌评头论足，也属人之常情。在竞争激烈的影视圈，一张上镜的脸是得天独厚的资本，君不见人们津津乐道于夏梦、林青霞、关之琳等女明星的“美颜盛世”，同样有数以万计的迷妹为银幕上英俊小生的登场辗转反侧。只是，在专家眼中，颜值恐怕并非艺考的关键指标。专业道路面前，美貌只是敲门砖之一，那么，这些百里挑一的“幸运儿”能否对得起“表演”二字？

“北影出明星，中戏出演员”，全中国最大的2个造星基地中，坊间有着种种“小道”。确实，中戏毕业的演员，台词功底和形体没得说；姜文、陈道明、陈宝国、巩俐、章子怡……在网上不难找到章子怡艺考初试时朗诵诗歌的视频，虽稚嫩但颇具灵气。外行看热闹的容易觉得，北影的学生颜值相对更高，星味更浓；杨幂、郑爽、黄晓明、赵薇、古力娜扎、景甜……去年某知名“小花”考入北影，公开宣称她的偶像是杨幂。只是2005年以文化课总分第一的成绩考入北影表演系本科班的杨

图/视觉中国

幂，近年来佳作不多，更多时候被称为“时尚流量女王”……但同样北影出身的周冬雨，去年凭一部《七月与安生》获得第53届金马奖最佳女主角，让人看到24岁的她在奋力突破自己。

只是行家都还记得，巩俐凭《红高粱》，章子怡凭《我的父亲母亲》各自在第38届与第50届柏林国际电影节上崭露头角时，分别只有23岁和20岁。这样一比，这些年30岁上下的当红明星，在最好的年华，又有几人有望国际大

相关链接

2016年，北京电影学院表演学院共有7631人报考，今年这个数字猛增到了8526人，同比增幅超过11%。不过对考生而言，今年考北影还是相对容易些，因为2017年北影表演学院扩招，从原本的45人增加到了75人，录取率也从去年的1:169提高到了1:114。

中央戏剧学院今年表演方向只招收50人，表演（话剧影视表演）和表演（话剧影视表演双学位班）各25人，报考的人数分别为6148人

和3783人，两个专业方向的平均录取率为1:198。考上海戏剧学院的考生压力也不小，今年共有6127人报考戏剧影视表演专业，报名和录取的比例只有213:1，眼中戏不相上下。

此外，中国传媒大学招收表演专业26人（男、女各13人），播音与主持艺术专业100人（男、女各50人）；中国戏曲学院本科计划招生515人，影视表演专业招收20人。