

译界“狂人”许渊冲自传下月面世,热门图书周边效应持续发酵 文学回归生活语境,阅读亦是共情

■本报记者 许旻

首期《朗读者》经央视播出后,《许渊冲经典英译古诗歌》随即就冲上了图书电商平台的热搜榜。随后两天里,河南文艺出版社、北京大学出版社、浙江文艺出版社等多家出版机构在社交媒体平台纷纷推出老舍、许渊冲相关的文章。可以说,从电视节目视听化呈现到新媒体社交话题的热议,热门图书的周边阅读效应正持续发酵。在出版界看来,这其实释放了一种讯号——是时候重新思考阅读场景与新媒体时代之间的关系了。

资深出版人、百道网首席执行官程三国告诉记者,如今大众阅读呈现分众化、个性化趋势,当一个图书或作者热点被挖掘、被反复谈论时,这让原来被淹没、有价值的图书拥有了更多读者群体。与其说是图书借电视节目“蹭热度”,不如讲这正中出了出版界寻找知识输出入口的深度需求。“包括《朗读者》在内的读书节目,好似浩瀚图书馆里的一个参照系或导游,它不替读者读书,而是建议哪些书更具价值。其中对消费者心理的洞察、推广图书的方式也给了出版人启发。”

有评论家直言,比起过度担心节目热点仅仅成为昙花一现的噱头或谈资,

不妨换一种思路——只要能唤起更多潜在读者的潜在求知欲求,哪怕多一次转发或点赞,都不失为阅读推广的一种有益尝试。

热点话题吸睛,唤起更多读者的潜在感受

不少观众对《朗读者》节目中许渊冲出场前的细节记忆犹新——莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》与汤显祖《牡丹亭》的女主角同时出现在舞台,两位演员深情念出剧中经典台词。这些译作只展露了许渊冲翻译生涯的一部分,他在节目上立下一个“小目标”:如果活到100岁要把莎翁作品全部译出,感染了許多翻译界同道及文学爱好者。

海豚出版社社长俞晓琨说,目前许渊冲大部分的译作都交由海豚出版社出版。去年亮相伦敦书展的《莎士比亚悲剧集六种》引发业内关注,今年上半年,许译的《莎士比亚悲剧集四种》将亮相。《许渊冲经典英译古代诗歌1000首》目前销量不错,重印了4次累计售出近20万册。在他看来,大众传播能打破认知藩篱,此前仅被小范围关注的许老先生一下子进入全民视野,出版人应抓住阅读载体与阅读情境变化带来的机遇。“电视节目与出版有

一个共通之处,前者通过饱含深情的朗读,以舞台视觉语言辅助呈现,让观众恰如其分地感受文学的力量;后者尽力让情感成为书与读者之间的联结,让文学回归生活语境,都是共情的一种方式。”

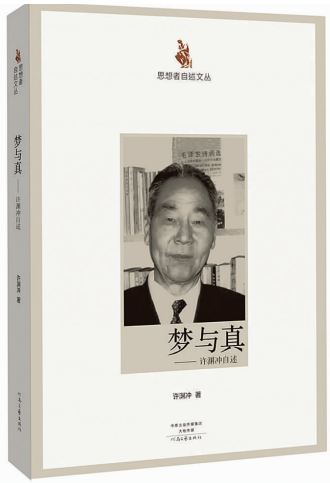
比起传统卖书套路,业内紧盯新型知识消费入口

《中国诗词大会》《朗读者》等节目助推主题图书的现象背后,更多出版人在思索,传统的卖书套路难以满足当下新媒体时代阅读趋势,如今读者所需要的,不止是一条条新书书讯、一份份好书榜单,而是结合人生体验、引发情感共鸣的知识消费,出版人要找准并扩大这样的知识消费入口。

记者在豆瓣、微博、公众号等平台上搜索发现,不少读者留言都谈及被译界“狂人”许渊冲所打动。无论是“从夜晚偷时间”的励志故事,推敲巧译“床前明月光”的趣味故事,还是念及林徽因思故人的催泪故事,故事这一核心要素,成了图书与读者之间血肉饱满的链接。

当读者的胃口被调动,人们自然希望去了解话题人物的更多岁月记忆。河南文艺出版社不失时机推出许渊冲的自

传《梦与真》,3月即将上市。“移动互联网时代,出版社也需要由资源思维向用户思维转变,用户的需求、选择、体验,对于出版社选择作家和文本、营销策划方案的影响越来越大。”接力出版社总编辑白冰说,电视节目及话题热度直观带动了阅读,不妨让图书的信息流更好地在社交流中去流淌和流转。

96岁翻译家许渊冲自传《梦与真——许渊冲自述》。(河南文艺出版社供图)

一元刷五万,假流量坑了谁

王 彦

辣 评

关于影视行业刷数据的话题,本周又生波澜。从2月20日起,某古装偶像剧的官方微博下,一群账号在“集体讨薪”,声称剧都播完了,可剧方赖账“买水军不付钱”。当事者很快做出回应,坚决否认。但事实是,无论哪方说的属实,明眼人都能想到其中蹊跷——该剧180亿的网播量、其官微下整齐划一的“讨薪”留言,处于矛盾的两端,必有一方雇佣了“水军”。

可悲的是,到底是剧方造假刷数据,还是对立方造假买恶评,这关乎是非原则的问题并无下文,不了了之。犹记得一年前,因某影片票房注水,中国电影界引发了一场信用坍塌。一时间,假票房、幽灵场被批为“中国电影的原罪”。也还记得清楚,去年底,一部偶像剧因未买收视率便在卫视“裸播”,其超低的数据震惊行业,并直接掀开了“人人买数据”的产业黑幕。但如今,每天都有玄幻剧、大IP传来网播量破亿、破10亿、破百亿的“捷报”,“7亿网民不够用”算什么,“全人类动员起来”也不过如此……

可就像这次“集体讨薪”事件来得猛去得快一样,围观者越来越淡定了。为什么?因为假流量不过是假票房、假收视率的升级版,“造假三兄弟”,早已成行业无法否认的潜规则。

如果说网购通常能反映出一个领域的供需现状,那么某购物网站打开的便是一个触目惊心的潘多拉魔盒。在某网站搜索关键词“视频点击”,下拉菜单显示,至少有387家店

铺提供“刷数据”服务。根据部分店家“明码标价”,一元可买五万网播量。依此类推,2000元即可迈入“1亿俱乐部”,什么“上线24小时破千万”“播出一个月破百亿”都不过是唾手可得的“小目标”。更可怕的是,多达20页的店铺里,既有针对单平台的,也有通吃多家热门视频网站的。而根据“客户”需求,这些店铺提供的产品也多样化,“全网推广”“真人评论”“永久不掉量”“北上头条”,不一而足。从交易数量看,多数店家生意兴隆。难怪有

评论称,“视频刷流量,养活了一条灰色产业链”,也有卖家反问,“现在还有热播视频不买流量的吗?”有演员甚至诘问制片人“你买流量了吗?为什么我的剧数据那么低?!”

是啊,当“那么好的播出平台”“那么牛气冲天的网络大数据”“那么轰动的播出效果”比比皆是,谁还甘愿默默无闻,被市场抛弃呢?

联想到这两天,电视剧片委员会年会上探讨的议题其实与前两年并无二

致。天价片酬、粗制滥造、IP乱象,但也许,这些问题的根源都与造假脱不了干系——假数据给IP的价值胡乱背书,假数据让演员的漫天要价能挺直腰板,而由此催生的天价IP、天价片酬,既挤占了制作空间,让拍摄成了产业链中最弱势的一环;也模糊了视线,让劣币驱逐良币,真正凭良心做剧、播剧的作品太难与观众相见。

天价片酬、高价IP久攻不下?假票房、假流量、假收视率,才是罪魁祸首。

20多首周杰伦歌曲串起原创音乐剧《不能说的秘密》,业内人士分析——

点唱机音乐剧不愁卖?品质好才行

■本报记者 徐璐明

从2012年起,每年春天,上海文化广场都会举行“原创华语音乐剧展演季”。日前,第6届“原创华语音乐剧展演季”已经在上海文化广场拉开序幕。记者发现,在本次7部华语原创音乐剧中,一部《不能说的秘密》不但以16场的体量秒杀其他音乐剧,其最高880元的票价更是在一众全场80元公益票的原创音乐剧中显得特立独行。

“这是一部以周杰伦的电影《不能说的秘密》为蓝本,仿照ABBA合唱团歌曲改编成《妈妈咪呀》的模式,将周杰伦的音乐作品打造成点唱机音乐剧的原创作品。”上海文化广场副总经理费元洪说,尽管没有大肆宣传,这部音乐剧仍吸引了不少周杰伦歌迷的注意,因此虽然演出场次高达16场,出票情况依然比较乐观。

丢掉包袱,外方团队全权接手

所谓点唱机音乐剧就是运用单一歌手或团体的作品,搭配戏剧文本,

以音乐剧表演的形式来制作的一个全新作品。观众们熟知的音乐剧《妈妈咪呀》是目前演出时间最长的百老汇点唱机音乐剧。“点唱机音乐剧已经是当下较为流行的音乐剧制作模式。”《不能说的秘密》的监制黄晓琦告诉记者,在德国几乎所有新制作的音乐剧都是点唱机音乐剧。

值得一提的是,本次《不能说的秘密》从编剧、挑选歌单到舞美制作、舞蹈编排所有制作流程都来自百老汇的团队负责。外方团队选择了20多首不同歌曲加入音乐剧,分属于不同时期、不同专辑,或者熟悉或者冷门的周杰伦的歌曲与剧情结合,其体量几乎相当于大半个演唱会。

被选中的歌曲,有《星晴》《蜗牛》《爷爷泡的茶》《简单爱》这样耳熟能详的热门歌曲,也有《梦想启动》和《蒲公英的梦想》这类嵌入音乐剧中能表达情绪的非热门歌曲。“我们不想将这部音乐剧制作成周杰伦流行曲大串烧。因此,周杰伦和团队都没有插手,全部让外方团队去选择。”监制黄晓琦说,“他们听不懂周杰伦的歌,我们就将周杰伦所有的歌曲的歌词都翻译成英

文交给他们,他们不熟悉周杰伦,没有包袱,单纯以是否契合剧情的角度来选择歌曲。”

“天作之合”不好找,成功模式难复制

相比于其他类型的音乐剧,点唱机音乐剧拥有天生的优势:歌迷能够成为此类音乐剧的第一批观众。黄晓琦坦承,《不能说的秘密》第一轮演出就把目标受众锁定为周杰伦的歌迷。“第一轮演出我们的宣传针对歌迷,比如在周杰伦演唱会之前播放音乐剧的宣传片、与歌友会联系等等。希望通过这样的做法来积累一些口碑。”

如此看来,点唱机音乐剧似乎是音乐剧制作的一条捷径。但是,即使是在流行音乐和音乐剧工业最发达的美国百老汇,能说的上名字的点唱机音乐剧也就只有《妈妈咪呀》《泽西男孩》等寥寥几部。《妈妈咪呀》的制作者米迦·柯来曼曾制作过以辣妹组合的歌曲串联的点唱机音乐剧,但在英国上演后并未能复制《妈妈咪呀》的辉煌,随即被市场所遗忘。

这是因为,有太多因素制约了这类音乐剧的发展。“首先,被选择的歌手得是经过时间考验,拥有强大的曲目库,这就排除了一些初出茅庐,凭借几首单曲蹿红的歌手。其次,这位歌手的音乐类型必须丰富、鲜明、多元。简单来说,就是曲目要有快有慢,既有适合舞蹈的舞曲,又有抒情歌曲,符合戏剧起承转合的需要。”费元洪分析说,“除此之外很重要的一点是,这位歌手最好是位创作型歌手,拥有大部分歌曲的版权。有的歌手虽然曲库丰富,但版权归属情况复杂,这无疑会增加制作公司的沟通成本。”如此看来,华语歌坛能够符合这几项条件的歌手,所剩无几。

即使找到符合所有条件的音乐,主创团队依然需要找到能够吸引眼球的故事,以及成熟的制作团队将故事和音乐的质感天衣无缝地结合。“音乐剧,最重要的是用音乐讲好故事,没有好的故事,音乐再好、歌迷再多也白搭。”费元洪说,“一部音乐剧最终要靠品质在市场上立足,音乐与剧情必须是‘天作之合’。否则,音乐剧做成了演唱会,也许能一时吸引粉丝的注意,但这样的点唱机音乐剧在市场上不可能走很远。”

中国上海国际艺术节创设春“艺”盎然系列活动

为新人新作提供延伸舞台

本报讯(记者黄启哲)作为上海国际艺术节的重要内容,“扶青计划”力推的新人新作一直因创新、跨界等特点留给观众深刻的印象。为进一步推广其中优秀的青年艺术家及其作品,中国上海国际艺术节昨宣布,从今年起推出春“艺”盎然系列活动,为他们提供艺术节之后的延伸舞台。以金承志及上海彩虹室内合唱团《永恒与一日》合唱作品音乐会Ⅱ为代表的5部作品,将从3月11起先后在上海和英国爱丁堡艺术节亮相,让艺术节的影响力和品牌效应延续至全年。

今年春“艺”盎然系列活动由历届的“扶青计划”委约艺术家的演出作品组成。在上海交响乐团音乐厅带来首场演出的是“网红”金承志及上海彩虹室内合唱团。去年他们在艺术节演出作品《落霞集》中的4个曲目。经过半年的创作与完善,此次音乐会他们将数量扩充近一倍,演出7个曲目。顾功亭创作的四幕歌剧×音乐事件《当德彪西遇上杜丽娘》音乐会版,今年3月将在上海音乐厅再度上演。在兰心大戏院,则有竹马创作的音乐电影《斩·断》×戏班乐队《皮黄》现场音乐会和汤逸堃编导的话剧《五脊六兽》两场演出。另外,

“丝绸之路乐团”格莱美奖梅开二度,笙演奏家吴彤接受本报记者专访——

“世界一直在等待中国的声音”

■本报记者 周敏娴

大提琴家马友友说,音乐和文化之所以存在,就是为了让找到生命的意义。这也是为什么来自25个国家的70余位艺术家和作曲家组成了“丝绸之路乐团”的核心理念。这份理念在不久前揭晓的第59届格莱美奖的颁奖礼上再次被世人瞩目——乐团的作品《歌咏乡愁》获得了“最佳世界音乐专辑奖”,这也是继2010年获得“最佳古典跨界专辑”后,乐团第二次得到格莱美奖的肯定。

昨天,记者连线了身在美国的乐团成员、笙演奏家吴彤,尽管隔着时差,电话这头是午夜,但还是可以听到那边身处白昼的吴彤的欣喜。“丝路乐团成立18年,始终在做一件事,就是通过音乐来消除人与人、文化与文化之间的隔阂,达成不同人群之间的理解及尊重,我想这是‘最佳世界音乐’的真正内涵。”吴彤说,感谢格莱美的肯定,这是意外之喜,但他不会简单把此定义为自己的成功,“我们在做自己喜欢的事,并为此全情投入,这就够了”。

谈民乐:滴水汇聚成汪洋

正如专辑名《歌咏乡愁》,专辑里很多作品都与家乡有关,但到底什么是家乡?乐团里来自不同国家地区的人都会给出完全不同的答案。“每个民族文化中对家乡的定义不同,有可能是是一种精神,也可能是生命终结后灵魂的归宿。”吴彤说,正是在这个大前提下,每个艺术家在作品里加上了各自不同的理解。“在这些作品里你可以听到艺术家们不同的表情——肃穆、虔诚,或是赞叹、从容,也能听出勇敢……所有这些状态加在一起,让作品变得非常多元,且令人感动。”在录音过程中,吴彤说他能真切感受到那种迸发出来的爱和赞叹的能量。在他的形容里,音乐所带来的震动,好像是有温度的,那种温度在录音室中传递,游走在每个人之间,“时至今日,那种感觉还是挥之不去”。

在《歌咏乡愁》里,吴彤和音乐家阿比盖尔·沃什伯恩合作,以英语与中文双语二重唱的方式,演绎《归乡》,让人听出一丝丝悠远的乡愁。类似的例子还有很多,吴彤说,在乐团里,发生了一次次即兴的合作,并没有事先说好,但是在短短几分钟内,两件分别来自印度和中国的乐器就可以碰撞出火花,在舞台上一次次把不可能变为现实。“那种感动是旷日持久的。”他说,“作为一个中国音乐家,在这个乐团里,可以

朱志钰改编自契诃夫的实验京剧《蠢货》则将走出国门,在同样以先锋、当代著称的爱丁堡艺术节与世界观众见面。这也是艺术节继年初美国演艺出品人年会期间,在纽约与美国亚洲协会举办推介会后再次发力。

竹马的音乐电影《斩·断》用荒诞夸张的手法讲述了关公斩貂蝉的历史传奇。他希望在作品中思考一个问题:属于中国自己的艺术,应该以何种姿态与方式来接触这个时代。去年1月,经由艺术节推介,该作品在美国演艺出品人年会演出,随后又在匈牙利、印度、英国和中国香港等地巡演,得到了广泛关注和好评。在世界舞台上讲述了“中国故事”的经验,让竹马感受到可以进一步提升的空间,他说:“回国第一件事就是苦练吉他。我们通常有很好的概念和灵感,但是音乐技术还有待提高。”

作为“扶青计划”的艺术顾问,著名文艺评论家毛时安说:“艺术节如何吸引更多的青年人加入?不妨在传统经典展示之余,为青年艺术家提供展示平台,让他们的作品能够得到更有利的、后续的加工,有更延伸更广阔的发展。让世界艺术界看到中国年轻艺术家的整体风貌和自由奔放的艺术才情。”

“丝绸之路乐团”格莱美奖梅开二度,笙演奏家吴彤接受本报记者专访——

“世界一直在等待中国的声音”

代表中国音乐走出去的一个很小的侧面,就像是大海里的一滴水——而一滴滴水汇聚起来,就是民乐的现状。”

谈融合:直达音乐的本质

有人说,吴彤音乐轨迹,其实契合了音乐融合的命题,正是中国流行音乐和文化“走出去”所能借鉴的。并且,“一带一路”的文化语境下提出中国要和丝路沿线国家建立文化包容的利益共同体,这一点与丝路乐团正在做的事情也不谋而合。

对吴彤而言,浸淫在乐团中最大的意义还在学习:如何在现代音乐中找到中国音乐的简约意境?如何从别民族的民间音乐中领悟到传统的音乐生态?这些对吴彤的创作很有启发,也成为了他这些年来对先秦音乐思想研究的支撑和借鉴。“印度、伊朗的民间音乐都是即兴的,且多数通过口传心授的传统方式流传下来,给表演带来更大的空间,最棒的是没有乐谱去阻隔这种传播,直接达到了音乐的本质。”

谈传承:认清自己从何处来

让吴彤担忧的是,如今愿意走到民间采风、吸收养分的音乐人越来越少,更多的人通过采样、设备、录音,“闭门造车”。这也从另一面导致民间的音乐文化正在急速退化。“乡村田野间的社火、红白喜事……那是最基层、最鲜活的民间音乐,中国民族音乐的根就在那儿,没有比那种野生的音乐状态更茁壮旺盛的了!”

吴彤多次提到的一个词是“礼物”。“先秦思想是祖先留给我们最宝贵的礼物”,吴彤坦言,他一直在思考,如何把中国音乐中最有价值的东西,用怎样的方式,分享给世界。而其中,他认为人类轴心时代的那些思想,国外有古希腊文艺复兴,国内同期的先秦文化、诸子百家却没有得到足够的还原和重视,“世界一直在等待,中国的声音”。吴彤说,希望有更多同行一起来做这方面研究,为中国民族音乐找出更多可能性。他坚信,认清自己从何处来,是中国文化走向世界的重要一环。“音乐就像散落在中国大地上的拼图,加在一起就可以拼凑出一幅美好图景。我们常说自己有5000年灿烂文化,但是仔细想想,有时候连几百年的历史也未必看得清楚。很多灿烂的部分都失落民间、失落在时间隧道里。每一首民歌、每一个曲牌,都能连接成一个美好的作品,这是祖先留给我们的礼物。我们之所以还没发现,是因为我们掌握的拼图还不够……”

吴彤和丝路乐团艺术家们演出现场。

(资料图片)