

东方社《哲匠》跨界思考艺术与哲学

中国出版传媒商报讯 7月30日,首都师范大学青年教育研究所和《教育艺术》杂志社联合举办了“《哲匠》著述学术研讨会”。该书作者徐应源、首都师范大学原校长杨学礼、教育艺术杂志社社长李燕杰等出席。

东方出版社的《哲匠——深入存在的原理与机制》一书自出版后引起学术界、教育界、艺术界的关注。该书作者徐应源,原从事话剧表演和剧作,退休后从零开始涉足自然门造型艺术。16年来锲而不舍、潜心钻研,在根雕、石刻和漆画领域多有佳作推出。在艺术实践的同时,他自学老子道家学说和马克

音乐出版演绎全媒新态

如果追溯音乐出版的市场格局,最初是北有“人音”(人民音乐出版社)、南有“上音”(上海音乐出版社)以及湖南文艺出版社等专业与文艺社的。伴随市场的逐步开放,各地的文艺出版社开始涌入其间,他们推出了一批具有一定规模的基础类的音乐读物,同时还引进原版曲谱,填补了市场空白。近些年来,人文社科类出版社纷纷策划音乐类的随笔、传记和歌词等图书,所涉及的音乐风格也有古典乐、摇滚、爵士等,不同于专业性的曲谱、教材,这些选题往往更受普通读者的青睐。此外,音乐的数字出版在随着网络文化、宅文化的兴起,也呈现出许多新事物和新特点,值得相关出版传媒企业的借鉴与关注。

中国出版传媒商报记者 刘志伟

社科力量涌入大众音乐策划

当前,专业类音乐图书市场主要由人民音乐出版社、上海音乐出版社、上海音乐学院出版社、中央音乐学院出版社等专业出版社所占据,一些文艺类、社科类和大学类出版社则绕开锋芒布局大众读者,涌现出了不少选题佳作。

摇滚将音乐、青年亚文化和社会颠覆性紧密联系在一起等,作者并在回顾中去提问、反省音乐介入政治的各类实践途径的可能性与局限。

宅文化新技术为出版开眼界

提到音乐领域的数字出版,在当前业内并不多见。比如人民音乐出版社,该社正建立“智慧音乐教室”,将包括中小学音乐教材、“人音教育”精品课程在内的优质资源,与实体音乐教学通过数字化、智能化的方式融合,努力建立新型的音乐教育模型,树立新型的音乐教育出版模式。相似的,湖南文艺出版社的“音乐考试在线服务平台”、“流行音乐在线教学平台”也要实现线下音乐出版向线上音乐教育服务平台的转换,将线下客户向线上引流。然而,这些数字项目还针对的是音乐教育,面向大众市场的项目还微乎其微,但已经有部分音乐人率先展开探索。

在不久前中信出版社举办的一次创业论坛上,音乐人郑钧介绍了自己的创业项目“合音量”。作为一款音乐类APP,“合音量”主打互联网众创音乐创作概念,汇集大众智慧,协力创作歌曲,而歌曲产生的版权收益,都归创作者所有。对于众创完成的作品,“合音量”也制定了相应的版权分配:词曲作者各享30%,编曲作者享20%,演唱者享20%,值得一提的是,音乐行业在此之前并无针对编曲作者的版权收益分配。目前,“合音量”有原创、接力、出品以及大赛4个功能,覆盖创作和互动需求,其中的大赛功能主要用于营销,比如合作方拉卡拉便通过大赛功能,用100万资金奖励在“合音量”平台上产生的第一首歌。

不仅仅是音乐APP,随着网络文化和宅文化的兴起,一些音乐领域的新技术需要引起出版企业的关注。比如语音合成,是将人类语音用人工的方式产生。若是将电脑系统用在语音合成上,则称为语音合成器,而语音合成器可以用软/硬件所实现。

在当前大众音乐领域,语音合成器软件大放异彩。许多同人音乐爱好者对VOCALOID不会感到陌生。该软件最大的特色是,用户通过简单地输入音调

人民文学社推出《茧》

中国出版传媒商报讯 7月29日,由人民文学出版社、北京阅读季、尤伦斯当代艺术中心、腾讯文化、当当网联合举办的“80后的精神成长——张悦然《茧》新书发布会”在京举行。作家张悦然与著名作家余华、梁文道就此话题展开深入对话,活动由80后批评家、中国人民大学教师杨庆祥主持。

距上一本长篇小说《誓鸟》的出版已经过去十年,张悦然长篇小说《茧》一经发表,立刻引起了媒体和评论家的广泛关注。评论家认为张悦然在《茧》中关于历史创伤的追溯,使得关于当代历史深思的席席上,有了新的发言人和新的延伸思考。《茧》这种直接对话历史的创作,让我们在重新思考历史的血脉,如何辗转于几代人身上流淌的同时,也开始重新认识观念意义上的80后创作。

《茧》这部小说采用了双声部的叙事结构,通过主人公李佳栖和程恭各自的讲述,为读者讲述了两个家庭三代人之间的缠绕恩怨。小说将一桩发生在“文革”时期骇人听闻的罪案不断抽丝剥茧,还原历史场景,观照当下两人日常生活,映衬出历史的迷雾是如何悄无声息地覆盖在下一代人身上的困局。张

思主义理论,深入研究相关哲学著作,深思勤研,领悟出许多新颖独到见解。《哲匠》一书正是徐应源的实践总结与理论升华,记录了他探索自然门造型艺术的心路历程,披露了许多鲜为人知的故事。会上学者就《哲匠》在艺术与哲学的跨界思考与突破、对人类认识的本质与深化、自然门艺术理论对青少年教育的启示与借鉴等问题,展开研讨。其认为,徐应源创立的自然门艺术与《哲匠》一书之可贵在于:从积淀数千年的民族艺术实践与民族艺术理论中汲取精华,独辟蹊径,融会贯通,形成了独具理论形态与创作风格的新型艺术门类。这种艺术既植根传统,又超越传统,具有鲜明的中国气派与中国作风。此外,徐应源的艺术探索具有开创性。他的作品个性鲜明,内涵深刻,将飘逸灵动的艺术感觉与深邃严谨的哲学思考融于一体,对大自然和个体生命表现出可贵的敬畏与尊重,体现了现代文明的本质要求。(末那)

本周观察

近些年来,ACG领域涌现了不少音乐主题的虚拟偶像,成为风靡网络的迷因,并有着强大的吸金能力。出版传媒企业在构建大众音乐的布局时,或许需要打开这样的思路。

LoveLive! School idol project是一个无法绕开的现象级作品,这是日本动画公司SUNRISE、唱片公司Lantis,以及ACG月刊杂志《电击G's magazine》共同合作推出的读者参与活动以及由此展开的多媒体IP企划。

LoveLive!的故事讲述的是一所位于东京都千代田区的传统高校“音乃木坂学院”,因为入读的学生人数骤减,所以正面临着废校的危机。高坂穗乃果、南琴梨和园田海未决定一起努力成为偶像,希望可以凭借偶像的名气增加生源来挽救自己的校园。

这样的剧情设置对于男女消费群体几乎通吃。仅以LoveLive!的衍生产品——音乐类手机游戏《LoveLive!学园偶像祭》为例,其一经登录iOS就引起了大批死忠粉丝的关注和下载,荣获音乐游戏畅销榜第一的好成绩。据相关统计,LoveLive!的市场消费值超过400亿日元,人均消费约11万日元,吸金能力可见一斑。

又如偶像大师系列,这是由万代南梦宫娱乐公司发布的包括电子游戏、漫画、动画等的作品系列,塑造一批著名的虚拟偶像如天海春香、如月千早、萩原雪步、高槻弥生、秋月律子、涉谷凛、双叶杏、神崎兰子、岛村卯月、城崎莉嘉等。

这一IP始于2005年的街机游戏《偶像大师》,逐步发展到家用游戏机、掌上游戏机乃至手机等多种游戏平台,游戏类型亦从单纯的养成游戏向社交游戏、音乐游戏发展。以系列中的音乐类游戏《偶像大师 灰姑娘女孩》为例,游戏基本上是完全免费进行的,采用“道具收费”模式,随玩家以“MOBA COIN”(モバコイン)自由购买游戏中的道具。随着参与此游戏人数的增加,此作陆续出现在各个媒体中。有漫画、电台广播剧、角色歌曲CD、声优演出的Live演唱会等,俨然是成熟的IP运作方式。

类似的音乐类IP产品非常多,譬如:《甜蜜偶像》是Enterbrain旗下杂志《Magi-Cu》的读者参加企画,由杂志读者参与剧情和设定。其第二部《甜蜜偶像-New Lyrics-》属于Navel的,于2006年秋季被改编为电视动画。此作品另发行过广播剧CD及由Princess Soft所制作出的美少女游戏。《乃木恋~在坡道下,那一天我恋爱了~》是以学校生活为题材的恋爱冒险APP手机游戏,以玩家与日本女子偶像团体乃木坂46各成员为主角。《Tokyo 7th sisters》是Donuts所开发的一款偶像培养及冒险游戏。该游戏还延伸为公开演出,同时发布相应主题专辑。

当然不仅仅是ACG领域,真实的艺人中也存在“虚拟偶像”。比如著名的江口爱实,她是日本组合AKB48的虚构成员,其合成采用了板野友美的鼻子、大岛优子的头发和身体、篠田麻里子的嘴、高桥南的轮廓、前田敦子的眼睛和渡边麻友的眼眉,声音则是来自研究生佐佐木优佳里。这一虚拟偶像推出后也获得广泛支持。特别是随着科技的发展,虚拟偶像也不再满足于停留在虚拟空间里,VR技术让她们得以走出视频和网络,来到歌迷中间,举办真实的握手会、演唱会。对于有志于此的出版企业而言,这些案例都值得进一步的探索和期待。

虚拟偶像：音乐类IP这样吸金

中国出版传媒商报记者 刘志伟

首发式

中国出版传媒商报讯 7月13日,中国海洋

大学出版社在青岛举行《中国海洋鱼类》出版及学术交流会。《中国海洋鱼类》一书不仅列入了国家“十二五”重点图书出版规划项目,并获得2015年度国家出版基金资助以及中央高校基本科研业务费专项资助。中国海洋大学党委常委、总会计师王剑敏,中国海洋大学前校长、中国工程院院士管华诗,中国工程院院士麦康森以及图书著者陈大刚、张美昭等出席。会议由中国海洋大学出版社社长杨立敏主持。

该书是一本关于中国近海海洋鱼类分类学和生态学方面大型工具书,为我国海洋鱼类多样性以及相关研究提供学术支持。收入盲鳗纲、头甲纲、软骨鱼纲和硬骨鱼纲共计47目、313科、3090种,收录品种创我国同类图书之最。全书采用全新体例,采用J.S.Nelson系统编制分类检索表,每种鱼均配有原色图照和简明形态特征、生态习性、区系分布、体长大小及渔业意义、是否有毒、珍稀濒危等文字介绍,具有极高的学术价值。它的出版有助于促进我国鱼类学教学与研究水平的提高。(思惑)

《中国海洋鱼类》出版助力鱼类学研究教学

张悦然剥开时间的果核

悦然用她绵密而婉情的文字,展示了一个历史的伤口,她通过李佳栖对于父爱的信徒般的追要和程恭对于恨的迷醉式的沉溺,以及他们身上共同的贫瘠——爱的无能的剖析,提醒了这样的一个事实:历史的阴影比想象的要长,愈合它的伤口,也比想象中的艰难。而最值得注意的是小说的结尾,张悦然用轻暖的笔触,把历史的水深海阔缓缓推开,用和解和宽容挽住了在生活的边缘处挣扎的主人公,并赠予他们一个白雪覆盖的明净所在。

与会嘉宾认为,《茧》的主人公是80后,而作家张悦然也是80后,这样一来,我们很容易从80后的写作范畴上来讨论这部小说,这是很有必要的。就80后的整个创作而言,张悦然是再好不过的一个样本,她有足够好的天赋也有足够清晰的努力,她的小说创作伴随了80后的成长,成为了他们拣选的青春印记之一。在《茧》中,张悦然既坚持了自己独特的审美取向,又在强调个体生命的表达中开拓出一番新气象;既成熟地面对了自我,也坦诚地面对了历史。《茧》的创作使得长期被贴于80后作家身上的标签忽然失效,80后的创作瞬间变得开阔辽远。(舜若)