

融媒体时代的艺术图书出版

关键词 艺术图书 北京国际图书博览会 融媒体

○王勇

近日闭幕的第29届北京国际图书博览会(BIBF)引人瞩目,又恢复到疫情前的火爆。一年一度的BIBF是一次国际文化交流的盛宴,在这里中国与世界相遇,相互阅读与启迪。对于大众来说是一次知识视野的近距离拓展,对于出版从业者来说也是一次难得的向世界同行学习交流的机会。

艺术图书是图书行业里一道靓丽的风景线,各具精彩纷呈,各美其美。中国有自己的传统和特色,在国际交流中既要推广发扬,也需要取长补短。

艺术图书的发展既面临传统出版业所受到的新媒体新技术挑战的行业困境,也存在艺术与大众互动的社会性变迁,并由此带来风尚和市场的变化。透过北京国际图书博览会这个窗口,内外审视中可以发现艺术图书出版泛艺术化和非书形态的发展趋势。在此趋势之下,艺术图书出版受市场驱力影响试图拥抱更大范围的人群,艺术向着更加生活化的方向发展。纯艺术、纯设计的出版机构垂直发展的阻力增大,纷纷横向融合发展。许多国际知名的艺术出版机构被大型出版企业并购,也有少数纯艺术出版机构坚持专精和小众取向,向艺术化方向力求极致。

结合对近年来北京国际图书博览会的观察,笔者对融媒体时代的艺术图书出版发展有以下几个方面的思考。

艺术面向生活,融合发展,拓展周边产品。

与国际艺术图书朝着泛艺术化方向发展的潮流一致,国内艺术图书也在向大众化的方向推进,如大众美育、艺术生活化等,均是艺术向生活融合渗透的方式。这既是经济发展所导致的人们追求美好生活的必然结果,也是市场竞争之下,艺术板块谋求生存的必由之路。艺术服务于大众,是市场生存之道。市场的普及,带来更多的市场份额,市场份额带来的回报反过来又能促进艺术的发展。所以艺术大众化的背后,是市场的逻辑。如何在市场竞争中胜出,便要靠创新!于是,针对图书内容和形态的创意不断突破,最终也必然不囿于书的常规形态。因此非书形态的内容产品应运开发,周边产品的衍生迅速开始蔓延。应该说这方面国外已经有了许多探索,可以供我们学习借鉴。

打造国家文化品牌,强化国家文化名片,赢得国际共鸣。

记得2011年BIBF主宾国是荷兰,荷兰展场铺天盖地全是梵高的信息,有各种大小画册、卡片、影像等,好似关于梵高的情景体验专场。在有限时空条件下,将一个国家的文化用一个具体而生动,又容易辨识和接受的文化符号来表达,可能是最简洁、也最有力的手段。如果细心观察,会发现很多传统民族文化独特的国家也

在宣扬本地的特色传统和文化,但是却少有梵高之于荷兰的作用。说明确立国家文化名片,仅仅依靠推出民俗意义上的特色文化或是单方面武断指定还远远不够,它需要世界共鸣才可以充分发挥作用。荷兰与梵高相互绑定,仿佛就是荷兰的国家文化名片。因为“梵高”这个文化符号具有世界文化的公共属性,它不仅开放而且仍在自然生长,不断地受到世界各地广大受众自发地文化加持和附会。足见它的生命力和活力,拥有影响力和号召力也就是自然而然的结果了。

立足自身优质传统资源,深耕细作,极致发挥。

中国是个文化传统深厚的国家,如何挖掘和推广自身优质传统资源始终是一个重要的议题,针对于此,从国际图书博览会上也可以受到一些启示。比如像意大利这样的国家,他们很多文化产品的开发都是着眼于传统资源,在老资源旧传统上借力发挥,但是方法更加深入、细腻,力求极致。通过新的方法和视角,可以重新发现传统,创造传统。比如一本画册仅有件作品——米开朗基罗的大卫雕像,但被分解为许多不同角度的局部摄影图片,每一帧图片都仿佛新的发现,令观者熟悉又陌生。画册通过微观的新视角对这件美术史上的经典名作作了全新的诠释。此外,对传统经典资源的系统性反复开发也很重要。如英国著名艺术出版机构PHADON持续多年对世界经典艺术深入而系统地开发,产品形态细化,又系统规模,这种开发方式看似常规,实则经典,是对经典的经典开发。

拓宽国际视野,促进文化交流,共同繁荣。

文化的活力来自开放和流动,而创造力恰恰最有可能产生于不同知识系统间相交或重叠的部分。本届北京国际图书博览会参展商和观众爆棚,带来更加丰富多元文化产品和文化消费以及思想观念的碰撞。据不完全统计,本届新增60余家出版企业报名参加,共约56个国家和地区的展商参展,外商比重占60%左右。众多国际出版商和代理商带来许多国际元素,我们向世界展示了中国文化走出去的许多重要成果,相信从不同的文化角度观察都是大受裨益,文化正是在交流中得以繁荣发展。我们既要坚持文化自信,也要具备国际视野,既要立足传统,也要放眼未来。

在信息技术推动的融媒体时代,作为传统媒体形态的图书应与时俱进,注重融合发展、增强交互性。艺术图书出版有困境,也有机遇,需要看准机遇,勇于创新。爱美之心人皆有之,美是永恒的,对美的认知却是发展的,探寻美、呈现美的方法和形式更是在不断被创造。同理,艺术图书的出版仍在路上。

(作者系荣宝斋出版社副总编辑)

对出版业品种效益关系的浅思考

关键词 品种效益 供给侧结构性改革 工匠精神

○陈建宾

党的十八大以来,中央提出了供给侧结构性改革的重大战略部署,指出新常态下中国经济“结构性问题最突出、矛盾的主要方面在供给侧”。党的二十大报告中指出,要坚持以推动高质量发展为主题,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。“供给侧结构性改革”成为中国经济改革发展的一个关键词和重要战略任务。

观之出版业,报告中提到的矛盾的主要方面,也客观地存在且困扰着很多出版人。一方面,每年造货品种、数量均位居世界前列;另一方面,劣质出版物、低效出版物又为数不少,影响了出版业的质量和效率。进行出版业的“供给侧结构性改革”,势在必行。

出版业在国民经济中的地位比较特殊,从功能上说,肩负着文化传承和文化传播的使命;从生产方式看,却因耗时耗力,某种程度上更像小农经济时代的小手工业。进行出版业的“供给侧结构性改革”,需从此两方面着手,处理好品种和效益的关系,有所为有所不为。既要解放生产力,也要抑制某些生产力,做好“加法”和“减法”。

因为出版业担负着文化传承和文化传播的使命,因此,谈出版业的品种效益,首先谈的是社会效益。

多出社会效益好的品种,不出社会效益不好的品种,在此基础上,实现社会效益和经济效益的统一。在这里,出版人不仅要“挺拔主业”,强化对于出版业文化功能的重视,也要坚持专业性,强化责任意识、质量意识。

针对劣币驱逐良币的乱象,就像要打一场绿水青山保卫战一样,我们也需要打一场出版业的风清气正之仗。为读者奉上内容、编校精良的优质出版物,既是基本共识,也是努力方向。我们欣喜地看到,此方面的监管越来越严,手段也越来越奏效。市场的混乱和无序竞争局面正在一步步得到遏制。

出版业的特殊生产方式决定了虽是社会化大生

产的关键一环,却比别的行业更需要工匠精神、精品意识,需要“磨”,需要“慢工出细活”。文章千古事,出版工作亦然。一方面,希望主管部门在人才政策上给予出版业更多支持。另一方面,好钢应该用在刀刃上,出版社应严把选题关,取法乎上,把机会留给、把资源集中在那些优秀的,既能创造良好社会效益,又能创造不错经济效益的选题上。

以笔者供职的人民文学出版社为例,《杜甫全集校注》耗时30多年,耗费巨大人力物力,但是值得做,“是全面整理杜甫诗集的集大成成果,其出版对于杜诗研究、唐诗研究乃至古典文学研究,都具有重要的价值”。它的社会效益和品牌带动力巨大,体现的是出版社的文化担当,也有利于读者加固对出版社的信任。重要的文化积累项目如《鲁迅全集》等的出版均在此列。“哈利·波特”系列“语文阅读推荐丛书”的出版在产生良好社会效益的同时,也产生了不错的经济效益。这些都是应当或值得开拓、为之努力的项目。

这中间保持战略定力非常重要,不能一味跟风,不能别人做什么我们就做什么。应发挥比较优势,重点发掘自身有专业、编校优势的产品。不妨花费一点时间,对自己的产品线进行认真梳理,僵死的或“性价比”太低的该放弃就放弃,重点维护、发掘经得起市场和时间检验的、有潜力的产品。

经过如此清理之后,天地会顿然为之一宽。而编辑多了余裕之后,就能有更充沛的精力来进行优质选题的策划、更长远的产品线的设计,催生更多的精品力作。生产方面的拥堵状况会大为改观,渠道也会抽出更多精力推荐和介绍那些更为优秀的产品。

市场上的情形与此类似,亟需出版物的梳理、清理。供给侧理顺了,才谈得上高质量发展,也才能实现高质量发展。中国山水画讲究“留白”,有些哲学家也倡导人生应该懂得舍弃、想想,是有道理的。因为有些余裕是必需的,塞得太满,反而少了一些空灵感,少了闪转腾挪的空间,少了发力必须的一种“距离”。得与失,是不难鉴别的。

非遗少儿图书出版的创新性发展

关键词 非遗 少儿出版 媒体融合

○李虹

一个国家生生不息的历史文脉,如何传承赓续?

一个民族绵延不绝的悠久文明,如何发扬光大?

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表了重要讲话。在谈到中华文明特性时,习近平总书记指出:“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性。中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。”中国人民在长期生产、生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产是中华优秀传统文化的瑰宝,是中华民族智慧与文明的结晶。非遗少儿图书出版是传承中华优秀传统文化,促进传统文化创造性转化、创新性发展的有效途径。媒体融合时代,非遗少儿图书出版如何创新性发展?如何让青少年走近非遗、传承民族文化,是出版人面临的新考验。

拓宽图书选题范围,增强文化自信。

习近平总书记指出,“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”中国是非遗大国,目前有各级非遗代表性项目10万余项,同时43项非遗项目入选联合国教科文组织非遗名录,总数位居世界第一。这些辉煌灿烂的宝贵资源为少儿图书出版提供了广袤的土壤。青少年正值求知欲旺盛、可塑性最强的时期,也是其世界观、人生观及价值观萌芽、成长的黄金时期。将优秀的非物质文化遗产融入少儿图书,有助于青少年认识、了解中华优秀传统文化;将深厚的文化内涵和民族精神渗透到他们思想深处,增进青少年的文化自信和文化认同。

近年来,我们欣喜地看到一批非遗少儿好书精彩亮相。如明天出版社的“中国非物质文化遗产图画书大系”通过文学性创作,借助图画书的表现形式,为孩子们呈现多彩的非遗文化,让他们在阅读中了解中华民族千百年来在艺术、文化、医药等方面多姿多彩的智慧和创意,感受中华文化的博大精深、源远流长。然而,目前非遗少儿图书存在内容、形式开发力度不够,跟风多、创新少的倾向。图书内容大多集中在少数传统技艺的介绍上,而传统音乐、传统舞蹈、传统体育、曲艺、游艺与杂技、民俗等众多历史悠久、文化底蕴深厚的非遗项目尚未得到有效开发、宣传。另外,非遗少儿图书内容偏重成年读者,对青少年的阅读需求和认知水平关注不够。很多图书内容仅是简单的知

识性介绍,对非遗项目所具有的历史意义和文化价值以及与当今生活的关联阐释和宣传较为薄弱,无法有效激发青少年的阅读兴趣和深入探索。中华传统文化内涵丰富,少儿图书出版要善于将其进行创造性转化与创新性发展,转化为深受青少年喜爱、滋养心灵、博物强志的图书,引导他们探寻其中所蕴含的人文精神、价值取向以及生产、生活智慧。

传统文化与科学文化相融合,培养科学探索精神。

传统文化的创造性转化、创新性发展特别需要融入科学文化。“科学技术是第一生产力”在中华优秀传统文化原有的价值体系中,融入尊重科学、崇尚科学的价值观。把科学研究中实事求是、追求真理的科学探索精神、思维方式以及新科技知识体系融入中华优秀传统文化中,使之成为当代中华文化的重要组成部分,这是当代中国社会发展和中华民族振兴之所需。同时,非遗少儿图书与其他学科实现交叉融合,优势互补,才能清晰阐释中华文明的发展历程,让青少年更深入、更全面、更系统地认识非遗项目所蕴含的知识和信息,感知中华优秀传统文化深厚的文化底蕴,坚定文化自信。湖南少年儿童出版社的“中国非遗”系列绘本为此进行了很好的尝试,每种书以一个有趣的故事,讲述一项非遗技艺的制作过程和民间传说。同时附赠手工实践包,让孩子自己动手感受剪纸、糖塑、皮影、蜡染、丝织的制作过程,培养孩子的创造、创新能力,以适应新科技文明的社会需要。

加快发展步伐,实现创新发展。

当今时代,我们正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。5G、大数据、人工智能等前沿技术不断取得突破,新技术、新业态、新模式层出不穷。非遗少儿图书要运用信息革命成果,推动出版融合向纵深发展,让青少年获得更为丰富的阅读模式与感官体验。安徽少年儿童出版社的《皮影中国》是国内首创AR皮影图画故事书,该系列书通过AR技术融入声音、动画、3D模型以及交互体验,拓展了视觉体验。小读者能够通过互动游戏在AR场景和影人进行互动,增强了图书内容的益智性和趣味性,帮助孩子锻炼思维能力和动手能力。

革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质。自古以来,中华文明在继承创新中不断发展,在时处变中不断升华,积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。在实现中华民族伟大复兴的新征程中,非遗少儿图书出版应坚持守正创新,兼续历史文脉,谱写当代华章。

(作者系金盾出版社编辑)

如何开发一门“课后三点半”艺术课?

关键词 “双减”政策 课后服务 五育融通

○周梦妍

“双减”政策实施以来,针对课后服务管理难、课程资源少、师资不足、活动资源缺乏等问题,在湖南省教育厅的指导下,由湖南出版投资控股集团主导、湖南省新华书店牵头打造的全公益平台“智趣新课后”应运而生。“智趣新课后”平台基于我国中小学生发展核心素养总框架,从文化基础、自主发展和社会参与三个维度延伸出德育修养、人文传承、数理逻辑、体育运动、艺术审美和科学实践六大课程板块,打造新时代课后服务“五育融通”课程资源。湖南文艺出版社依托该社现有的优势资源,与一线专家合作,高效完成了“智趣新课后·艺术素养训练营”创课任务,开发了包括《好歌天天唱》《小小舞蹈家》《小小主持人》《尤克里里轻松弹》《快乐口风琴》5门课程。如何将纸质教材的编辑经验运用到视频课中,打造出“学生开心学,老师轻松教”的“课后三点半”艺术课,成为了出版社创课的关键任务。

为了让学生有兴趣点、兴奋点,重视学生的兴趣培养和投入度,出版社在“艺术素养训练营”中创设了声乐、舞蹈、口才、小乐器等几门趣味性强、短时间内容易学会的艺术门类,每门课程设16节课,每周1节,每节课30分钟左右,让孩子们每星期都能轻松学会演唱一首喜欢的歌,或演奏一首好听的小乐曲。在课程的呈现方式上也同样遵循“有趣又有料”的原则,例如《好歌天天唱》由一位资深儿童声乐老师主讲,一摒传统的授课方式,以充满“综艺感”的口吻与学生交流,让学生自然而然地被老师的语言所吸引,在兴奋的状态下学会正确的发声方式。

“课后三点半”的艺术课应既是正课内容的延伸,又和正课有区别;既能巩固在正课中获得的能力,又能避免重复学习内容。不是重复,不是加难,也不是提前。在《尤克里里轻松弹》《快乐口风琴》《好歌天天唱》的课程内容选择上,出版社的创课团队通过学校实地走访和调查问卷的方式,收集到了好几百首学生们根据自己的兴趣爱好自主填写的音乐作品,并从中选择出创作质量高、内容健康、积极向上的,又与课堂内容没有重复的作品编到课程中。通过提供区别于学校正课的内

容,开发学科以外学生们真正感兴趣的歌曲资源,为学生创造充满新鲜感的学习氛围,提高综合素养,促进身心健康发展。

“课后三点半”的课程内容应该根据学生的兴趣、需求进行设计,帮助学生发现自己的优势,培养自信心,进而实现个人潜力的最大化。在“艺术素养训练营”中,学生们可以根据自己的性格和兴趣爱好选择不同的课程门类,活泼好动的孩子可以选择舞蹈课,内敛安静的孩子可以选择小乐器,爱表达的孩子可以选择声乐表演课或者主持人课。在不同的课程中,他们也能根据自己的偏好选择不同的课程单元和乐曲作品。通过分析自己的个性特点和能力范围作出主动选择的行为,学生们更容易展现积极的情绪和学习态度,获得动力和目标感,实现个性化学习。

课后服务的课程种类繁多,学习时间有限,教学资源结构应尽量简单化、专题化,课程的系统性设计与单个课时“胶囊式”提取相结合,将学习资源和教学活动以短小、精确的单元来呈现,减少冗余和重复,为学生提供高效的学习体验。三点半音乐课不能演变为教材内容的复刻,把庞杂的知识结构塞进课程中,而应该把部分能力拿出来提升,如读谱能力、演唱能力、演奏能力、表演能力、鉴赏能力等。“艺术素养训练营”的教学资源就是以小单元的方式来设计,《尤克里里轻松学》一节课学会一个和弦或一个弹奏小技巧,来辅助歌曲的弹唱表演;《小小舞蹈家》一节课学会跳一支小舞蹈,或欣赏一个小的舞蹈种类;《小小主持人》一节课学会一种咬字要诀,或者学会朗诵一首诗歌。每节课学生都通过短期目标的达成和快速反馈获得成就感,提高学习兴趣和课程的参与度。

课后服务的课程资源要方便老师能“傻瓜式”操作,老师无须花太多时间备课,甚至可以不备课,就算只有生活老师在也能开课。在《艺术素养训练营》的课程模式中,专业老师可以只花1分钟浏览每一课的“教学设计”文档即可用视频资源轻授课;非专业的老师只需要操作“开始”和“暂停”,也可轻松完成授课任务。

短短一年多,“智趣新课后”全公益平台已在三湘四水遍地开花,目前已惠及湖南全省7552所学校,服务443万名学生、10.4万名教师。