

文化脉动

随着大数据、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实的应用,书籍正发生一场深刻变革

书,你真的变了

本报记者 张贺

在人类文明史上,有极少数发明从一诞生就是完美的,后来者改进的余地很小,书籍就是如此。今天的书籍,就外观而言,与数千年前写在竹简或羊皮纸上的书,并没有太大的区别。但是,随着大数据、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实、增强现实等技术的应用,书籍正在发生一场深刻的变革。

AR:把书变成“活电视”

成立于1951年的人民文学出版社在读者心目中的形象一向是严肃有余、活泼不足,但随着一套应用了最新AR(增强现实)技术的图书的畅销,这一多年形成的刻板印象正在改观。“老社也可以很时尚。”人民文学出版社副总编辑肖丽媛说。

为了使图书《朗读者》能够吸引年轻读者,人民文学出版社决定采用AR技术,读者只要用手机扫一扫书中的任意图片就能观看相关视频。肖丽媛说,“语言是有尽头的,相比之下,电视节目的直观性难以超越的。那么,怎么在图书中体现或者说还原朗读这个充满魔力的行为呢?”最初设想通过扫描二维码启动视频,但按照《朗读者》的节奏,大概每10页就会有一团黑疙瘩,实在是碍眼。此时有人提出通过AR技术可以实现扫描图片启动视频。“虽然在科技界看来,在图书中应用AR技术可能是小儿科,但这对我们而言确实是一个突破。”肖丽媛说,当她把《朗读者》AR书展示给78岁的老母亲时,母亲惊讶地说,“你这是把书变成活电视啊。”从2017年8月上市至今,AR版《朗读者》已经销售165万册。

在尝到成功的滋味后,人民文学出版社接连把《开学第一课》《经典永流传》《谢谢你我的家》等电视节目开发成AR图书。为了打通人文社的AR图书资源,专门开发了“人文AR”应用,凡是人文社的AR版图书,只要下载一个APP就可以全部观赏了。“人民文学出版社有大量的名家名著资源,如何吸引年轻读者事关我们这家老社的前途命运,我们设想,以后在名著之中加入我们自己拍摄的视频内容,比如大翻译家教你如何读名著,充分利用资源的同时也增强对年轻读者的吸引力。”肖丽媛说,“出版企业必须与时俱进,主动应用最新的出版技术,才有明天。”

VR:身临其境

如果说,AR技术还只是出版业小试牛刀,那么VR技术(虚拟现实)就是大展拳脚了。借助虚拟现实技术,出版业不但开拓出新的业态,也赋予图书新的内涵。

眼前是一套开本巨大的云冈石窟佛像造像艺术图册,一座座雕像静静地伫立在纸上,然而当你戴上VR眼镜,平面的佛像立刻立体起来,你甚至可以飞到与佛像近在咫尺的距离,从极微小的细节和意想不到的角度欣赏和感受佛像造像艺术。由青岛出版集团开发的这本VR书在北京国际图书博览会上吸引了大量中外展商。负责该项目的青岛城市传媒新媒体中心总经理贾晓阳说,VR技术的应用场景很广,既可以做场景重现,让历史活起来,也可以用在教育领域。目前,青岛出版集团已经开发出系列

核心阅读

新技术会给传统出版业赋能,即便是历史悠久的老出版社一样可以通过应用新技术而焕发新生。

AR、VR在教育出版领域大有作为,催生出新的业态和产品,我国相关技术领先。

人工智能可能对出版业产生颠覆性变革,需加强预测和研判。

VR课程和教材,并进入青岛市海洋特色学校,学生们戴上VR眼镜,身临其境进入海洋世界,模拟操作港口设备和指挥航母作战。

目前VR应用已成为出版业的一股热潮,人民教育数字出版有限公司推出了《千年运河——京杭大运河上的文化地标》VR项目,云南教育音像电子出版社推出了《红色之旅——党员教育VR体验项目》,辽宁科技出版社的《小王子》AR图书推出了16个语种,中信出版社推出了甲午海战VR内容……

对于教育培训而言,VR的直观性是传统教材和教学方式难以比拟的。人民卫生出版社推出的眼视光虚拟仿真实训系统,可以把人体解剖结构巨细无遗地呈现出来,对于训练医学专业的学生可事半功倍;化学工业出版社推出的BIM一图一练VR建筑教材能让学生虚拟设计建筑;铁道出版社的经典列车转向架拆解VR系统对于培训工程师也同样效果显著。

目前,国内多家公司已经开发出VR课堂,学生戴上VR眼镜就如同在真实的课堂里上课听讲,甚至可以与同学老师互动。“国外有资料说,人们对听到的内容只能记住20%,对看到的内容只能记住30%,但对于亲身经历或模拟的内容能记住90%。”贾晓阳说,VR课程沉浸式的阅读和教学对于提升教学质量效果明显。

AI:颠覆性变化

“AR和VR受使用场景的限制较多,真正会对出版业产生颠覆性影响的很可能是AI即人工智能技术。”中国新闻出版研究院院长魏玉山说。

以往的技术只是对出版的某个环节产生影响,比如激光照排提高了印制的效率,但人工智能会对出版的全部流程都产生巨大影响,从源头的内容生产到终端的阅读都将发生根本改变。现在由人工智能创作的小说、诗歌、故事、音乐已经达到了以假乱真的程度,由人工智能采写的体育新闻、财经新闻也很普遍。“虽然人工智能现在还只是擅长知识判断、逻辑判断,还难以胜任价值判断,但未来也许人工智能也可以判断艺术价值的高下,到那个时候,创作就不再是人类的专属权利了。”魏玉山说。

北京师范大学新闻传播学院院长助理万安伦认为,人工智能出版和大脑意识出版可能是未来出版业的发展方向。在他看来,出版的历史就是出版介质的进步史,从硬质出版到软质出版再到虚拟出版,最终也许出版不再依靠任何介质,而通过人工智能直接创作和发行。

“我们都知道,知识并不是智能,但要发展人工智能,要训练机器学习,就必须建立一个庞大的资料库,在这方面传统出版仍然大有可为。”中国大百科全书出版社新媒体中心主任张新智说。

大百科全书出版社刚刚推出一款百科机器人“司南君”,内置了15万条百科词条。与网络百科不同,这些词条是由中国各领域最权威的学者撰写的最准确的知识。“互联网带来了两个矛盾,一是数量与质量的矛盾,一是检索力与鉴别力的



9月28日,在青岛举办的国际虚拟现实创新大会,VR图书吸引了大批观众现场体验。本报记者 张贺摄

金台论道

在剧院里欣赏交响乐时必须保持安静,这是世界通行的规则,中国乐迷对此也并不陌生。但是近日在国家大剧院的一场交响音乐会上,听众们随着乐声吟唱,却并未引来诟病,反而为之感动。这是为什么呢?原来,7月18日皇家利物浦爱乐乐团在国家大剧院音乐厅演奏返场曲《我的祖国》,当熟悉的旋律响起时,全场听众立刻受到感染,情不自禁地伴着乐声大合唱。英国艺术家们对此虽然感到惊讶却报以理解的微笑——是的,谁没有祖国,谁不热爱自己的祖国呢?当一首歌曲引发万众合唱,它所蕴含的力量必定是磅礴而深厚的。

在所有歌唱祖国的歌曲中,乔羽作词、刘炽作曲的这首《我的祖国》脍炙人口,其歌词之隽永、旋律之优美、意境之高超、情感之真挚,都是同类作品难以比拟的,也因此,尽管歌曲诞生的那个年代早已远去,但这首歌曲依然传唱不衰,成为最受群众喜爱的歌曲之一。

歌唱祖国是个非常宏大的主题,但乔羽的词却从小处写起,贴近群众最亲切最质朴的情感。乔羽曾回忆,歌词写好后,导演找他,问是否能将“一条大河波浪宽”,改成“万里长江波浪宽”。乔羽说,不能改。他说:“这首歌是写家乡、写祖国的,人们都会怀念故乡的小河,哪怕他家门前流过的是一条小水沟,但在他的眼里却永远是一条大河。这样,‘我家就在岸上住’才使人感到亲切。如果开头用‘万里长江’,就会失去很多人。在长江边上住的能有多少人?毕竟是多少人啊。”

乔羽先生的这段话看似平凡无奇,其实蕴藏着深刻的创作真谛——艺术以动人为高,而空话、大话、套话、假话是不可能打动人的。今天我们不少主旋律作品,什么都好,主题端正、导向正确、制作用心,但就是传唱不开,为什么?原因不是别的,就在于缺少打动人心的品质。歌词看似写得很有气魄,但究其实质又大虚;语言看似非常华丽,但情感却不够真挚。而《我的祖国》,语言的朴素与情感的朴素相统一,达到了情景交融的境界,在平淡从容之中撼动人心,如石入潭中,涟漪一圈圈放大,情难自己。

一个作家对人民对国家对家乡对家人是不是有真感情,往往决定了作品的境界。人们能够感受到《我的祖国》中的感情是真实而真挚的,是每个人都会有的心灵体验,这是这首歌能代代相传的根本原因。感情这东西是做了不伪的,有就是有,没有就是没有,真就是真,假就是假,玩不得半点花活儿。今天的很多作品也许技巧很好,但离群众的生活太远,难以引起情感上的共鸣。有些艺术家的作品玄而又玄,仿佛非常高级,但就是乏人问津,曲高和寡,就是这个原因。

如果说时间是作品的试金石,那么人民就是作品的评判者,不论创作者如何判断,也不论批评家如何评价,一部作品的命运最终是由人民决定的。人民喜爱的、认同的作品,就会传播开来,不胫而走;反之,则被淘汰而消逝于历史长河。文艺家应该认识到,背对着人民的人,人民也必背相对;只有与人民同行同心,才是艺术创作的正道。

艺术与人民同行才有前途

肖严

微议

向善力量。

喜剧,光“笑了”还不行

【事件】在日前举行的“喜聚北京——首届全国优秀喜剧剧目展演季”学术研讨会上,专家、喜剧从业者一致表示,喜剧要专注内容质量、回归美学品质、植根生活、服务人民。

【点评】喜剧在中国有着悠远的历史,也诞生了很多经典作品和演员。当下,喜剧市场不可谓不火爆,但缺少掷地有声的优质作品,缺乏特别出彩的优秀演员。尤其是喜剧类综艺、影视剧等,作品种类繁多,但也出现了不少故事俗套、结构涣散、笑料低级的“闹剧”,让观众颇感失望。让观众笑了并不证明喜剧就成功了,更重要的是让笑有品格、有品位,让观众在笑中体会到人性关怀、人生智慧,“笑中有得”“笑中有泪”,这样的作品才能立得住、留得住、传得开。专家指出,喜剧常常指向现实题材,要破解“题材窄、创新难”的问题,就要俯下身去、沉下心来,植根现实生活,从生活和人民中获得智慧、拓宽视野,从而用饱满的笔墨讴歌人民,以多彩的笔触反映时代风貌,以群众喜闻乐见的创新性作品激发向上

腹有诗书,心怀家国

【事件】“恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒……”在《国学小名士》节目中,嘉宾蒯波带领孩子们朗诵《沁园春·长沙》,并勉励他们“有这种海纳百川的胸襟,担负起民族复兴的重任”。

【点评】之前有段视频在网络上再次掀起了一阵诗词热潮:在诗词“飞花令”中,一名选手以“花”字为题,淡定从容地与近百位选手切磋,共对出127句带“花”的诗词。网友纷纷为这些腹有诗书的选手们点赞。

孩子从小学习诗词、腹有诗书,最直接的是能丰富学识、陶冶性情、涵养中国传统气质,更进一步,诗词中的许多精神品质不仅可以提高个人道德修养,更蕴含着奉献社会、建设国家、民族复兴等精神品质。所以,我们在鼓励孩子们“背诵”更多传统知识的同时,不妨更多地启迪、鼓励他们以中华优秀传统文化为座右铭,从小打下心怀家国、理想远大的厚重底色。

(郑海鸥)

文化进行时

北京国际青年戏剧节举办十一届以来——

追求戏剧与生活的融合

本报记者 王珏

“红包、积分、打卡、充值”“17楼、25级台阶、50.15米、84光年”根据这些不同的命题,请创作团队在48小时内展开想象,创作一部约20分钟的短剧。这是第十一届北京国际青年戏剧节推出的“48小时V戏剧”活动。青年创作人员在有限的空间和时间内完成一个命题的创作任务,而这48小时的生活和创作过程都将在网上全程直播。48小时后,创作的作品将直接面对观众,接受评判。这不仅是对戏剧工作者创作思维和实践能力的一种刺激,也给广大观众提供了一个近距离接触戏剧人生活的平台。

北京国际青年戏剧节艺术总监孟京辉说,这个舞台很简单,黑色地胶、白色幕布,但是充满了冒险和创意。月台小组创作团队在48小时内,从数字中得到灵感,利用简单的道具演出了一部名叫《18楼》的短剧。主创人员张馨月说:“创作过程中不断有灵感出现,这样的创作形式很激发我们的

创作力。”由北京市文学艺术界联合会、共青团北京市委、中国国家话剧院主办,北京戏剧家协会和北京青年戏剧工作者协会承办,东城区文化委员会支持的北京国际青年戏剧节已经举办了11届。自2008年首次举办以来,北京国际青年戏剧节推出300多部来自世界各地和中国青年戏剧艺术家创作的戏剧作品,其中国内首演剧目超过120部,近40万名观众观看了演出,近5万名观众参加了各项公益戏剧教育活动,近2000名青年戏剧工作者加入到戏剧节的创作及制作工作中。

在今年北京青戏节3个月的时间里,北京的12个剧场上演了26部风格各异的国内外戏剧,同时推出“48小时V戏剧”、戏剧教育等活动,培养青年戏剧人才,创新戏剧观念。值得一提的是,北京国际青年戏剧节不断拓展戏剧空间,不仅局限在剧院,博物

馆、修车间等也成为戏剧上演的场所。今年的“48小时V戏剧”演出在汽修车间上演,实现了建筑、戏剧与生活场景的碰撞与融合。作为开幕式的重要部分,由恭王府博物馆展览活动部、北京青年戏剧工作者协会主办,恭王府博物馆书画创作与研究服务中心承办的《陌生化接触——夏竟竹海报与装置艺术展》在北京恭王府博物馆举办,20余件独具匠心的装置和艺术作品向人们展出。

“青年”是北京国际青年戏剧节的关键词,也是戏剧节的真正主角。10多年来,北京国际青年戏剧节探索与国际接轨,培养了不少戏剧人才。2008年以来,北京国际青年戏剧节共上演来自德国、英国、法国、意大利、俄罗斯、美国、日本、巴西等19个国家的81部优秀戏剧作品,是青年戏剧向世界舞台输出中国文化力量的重要桥梁,至今已有30部优秀青年戏剧作品在亚洲、欧

洲、美洲、非洲等各大国际戏剧节展演,演出场次约550场,国际戏剧观众达15万人次。从青戏节走出的李建军、孙晓星、裴魁山、何雨繁、陈明昊、李凝、邵泽辉、黄盈、王翀、杨婷、姬烨、赵鑫等,已成为中国当下戏剧创作主力军。

为了更好地促进中外戏剧交流,今年的青戏节特别设立“直通阿维尼翁”单元:8部短小精悍的剧目将模拟在法国阿维尼翁戏剧节的演出效率,同天在一个舞台上先后上演,用极简的舞台和丰富的想象力,快速完成装台换景等工作,并意图制造不同戏剧之间出乎意料的沟通联系。其中的优秀剧目将保送明年的阿维尼翁戏剧节。

孟京辉希望,给青年创作人员充分的创作时间和自由空间,充分尊重青年的话语权、思维方式与表达诉求,在紧密回应国际最前沿戏剧趋势的同时,实现创作者和观看者共同成长。