

高校戏曲选修课成“抢手货”

□ 周 缘

周三下午，清华大学的蒙民伟音乐厅里弥漫着浓浓的京剧味，教室里不时传来嘹亮的丝弦与清脆的锣鼓声。新学期伊始，《京剧表演史论与生行艺术实践》及《旦行艺术实践》如约开课。在一学期的课程中，60位选课学生将在专业教师的指导下，练习唱腔、指法与形体动作，并将在期末汇演中表演《定军山》和《天女散花》。他们不是专业演员，也不是艺术团骨干，多是零基础的学生。

从零基础开始培养

在全国各地，像清华这样开设戏曲公共选修课的高校不在少数。选课季中，这些课程是学生们争抢的大热门。中国人民大学孙萍教授开设的《国剧艺术大观》只有120个课容量，但选课系统的候补名单里有三四百人；武汉大学易栋老师每学期都会开设《京剧历史与审美导引》《戏曲审美导论》《中国经典昆曲赏析》等通识课，每一门都非常抢手；四川大学学生高歌说，丁淑梅老师开设的戏曲课程《中华文化》很受欢迎，“被选中需要一点运气”。

20多年前，高校中开始零星出现戏曲类的公选课，“开课的初衷，是想和青年学生分享我所喜爱的艺术。”安徽大学文学院副教授徐强这样说。他从2000年起开设《京剧与中国文化》课程，让他意料不及的是，第一节就座无虚席，他很快就将一个班扩容为两个班。

2006年，教育部、文化部、财政部共同举办“高雅艺术进校园”活动，十多年来，近3000场京剧、昆曲、话剧等演出在高校上演。清华大学人文学院副教授陈为蓬说：“2005年《昆曲艺术欣赏》的第一课堂上，我问同学们有谁在现场看过昆曲，没有一个人举手，但现在总有将近1/3的同学看过。”徐强认为：“戏曲讲座、活动比较零散随机，相比之下，以公选课的形式进行戏曲教育有更强的系统性。”

2015年，国务院办公厅颁发了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》。今年4月11日，教育部明确指出，“各高校要明确普及艺术教育管理机构，把公共艺术课程与实践纳入高校人才培养方案，纳入学校教学计划，实行学分制管理”。清华大学艺术教育中心主任赵洪表示：“以往清华的戏曲教育是一种自觉的行为，很多戏

学生体验化妆 (清华大学艺术教育中心供图)

曲课程是面向爱好者开设。随着政策的颁布与落实，我们开始以更高的站位去思考戏曲教育的意义，进一步扩大课程的覆盖面，让零基础的学生有机会接触戏曲，推动校园中形成传承中华优秀传统文化的浓厚氛围。”

名师是大IP

在四川大学学生高歌的成绩单上，除了一门川大校内的戏曲课，还有一门来自北京大学的《昆曲经典艺术鉴赏》。

2009年，台湾作家白先勇发起的“昆曲传承计划”落地北大，随后，《经典昆曲欣赏》在北大开课。每周四下午，当张继青、蔡正仁等一位又一位艺术大咖走进北大，学生们总是早早挤满理科教学楼的教室。有时候，从四面八方赶来的昆曲爱好者不得不席地而坐。为了让这门广受关注的课程惠及更多学生，2016年起，北大在线教育平台“智慧树”上开设了网课，实现了跨校授课，并给予学分认证。高歌说，这门课包含了四节“见面课”，上课时，她和川大其他的选课学生一起集中到大教室中观看直播，主讲人会实时解答他们提出的问题。

陈为蓬老师的《昆曲艺术欣赏》也是在2016年被搬到“学堂在线”慕课平台上。三年时间中，累计选课人数已近5万，中国民航大学、新疆医科大学厚博学院等全国各地的高校都曾将其纳入学分课的课程体系。

武汉大学学生李明（化名）在上完易栋老师的戏曲理论课后，选了一节实践课。从小学习京剧的他到了课堂上才发现，表演教学的内容是武汉市地方传统戏剧汉剧，“我们选课都是冲着老师去的，谁也不知道是要学汉剧”。虽然出乎意料，他和大部分同学还是坚持了下来。在汉剧表演艺术家袁志玉的指导下，李明在结课汇演上唱了汉剧《柜中缘》选段，又和另一位戏校的同学一起表演了“京汉两下锅”的《游龙戏凤》。一学期下来，“同学们不仅对汉剧有了基本的了解，还体验到了戏曲表演”。他说：“看10部戏也不如自己试着演一段，一演，就知道里面的讲究了。”

侯少奎(左)在北京大学《经典昆曲欣赏》课堂上 (北京大学昆曲传承与研究中心供图)

从线下到线上，从赏析到实践，从京昆到地方戏，高校的戏曲课堂为学生走近传统文化提供了更多元的途径和选择。

艺术教育也是情感教育

在安徽大学的徐强老师看来，无论社团还是课程，戏曲艺术的教育“事在人为”：“只要有几位积极的老师或者学生，这个事情就能够做好。”教师资源的匮乏，恰恰是许多高校面临的困境。徐强一直在寻找能接手的青年教师，却没有合适的人选，“年轻教师有较大的学术压力，很难有时间上课，而且我的课很特殊，是以学唱为主，和学生的互动很多”。

赵洪坦言，如果没有人力和物力的投入，戏曲教育很难开展。她表示：“我们首先要明白艺术教育对人培养的重要性，有了认识的提升，才会有经费投入的保障；其次就是要有专门的机构和专业的教师去落实。”

“选课的学生就像是一颗种子，会慢慢生根发芽、开花结果。”徐强说，他课堂上的学生来自不同地区、不同专业，“有一些学生后来爱上戏曲，去考中国戏曲学院研究生了。”

赵洪认为，年轻的学生不一定都会去看戏听戏，但经过一学期的学习，将来在他们有时间、有机会的时候，就会更愿意去欣赏，也会懂得如何欣赏。“戏曲教育一方面是审美教育，我们要让学生们能近距离、全方位、多角度体验戏曲之美；另一方面是情感教育，在戏曲艺术生动的表现形式和深厚的文化蕴藏中，他们也会懂得中国人家国天下的情怀。”

出版文创渐入佳境

老国图 新出手

四库全书笔袋

本报电 (记者张雅丹) 略显橘黄古色古香的永乐大典记事本、带有敦煌风情元素的莲花包、黑红相间的宋本书签、绿色四库全书笔袋……谁能想到，印象里很方正的国家图书馆如今文创也做得如火如荼。

9月11日，国家图书馆联手天猫新文创，共同举办主题为“新文创新阅读”的国图110周年×天猫新文创系列活动发布会，中信出版社、人民文学出版社、上海出版集团等出版机构的代表出席了活动。副馆长孙一钢表示，活动旨在通过文化创意产品展现典籍之美、历史之美，让消费者以全新方式体验阅读、感受文化，以阅读滋养文创，以文创带动阅读。

文创是个技术活儿，天猫新文创行业负责人米多说，因为专业经验问题，简单的品牌+IP未必能产生很好的化学反应，需要培养文创师将生活和艺术结合在一起，进行文化赋能，做出打动人心的作品。“天猫新文创”是天猫发布的IP跨界合作计划，旨在以IP新品带动文化传承，通过数据分析帮助IP衍生出更多的创意产品。

发布会上，人民文学出版社文创部主任芮丙介绍了他们的几件文创作品，特别是一个海明威礼盒，里面除了一本《老人与海》之外，还有渔夫帽、胸针、T恤等，上线当天卖出30万元，最后一共卖出3000多套，既推动了经典阅读，也反哺了出版。

国图将与多个品牌跨界合作推出联名款产品，如4inlook庆祝升平国图纪念款礼盒、隐适美红楼系列礼盒、冠芳山楂树下本草纲目山楂汁饮品、智慧金得十年陈酿国家图书馆定制等，让IP元素深入生活，让阅读跨越纸本限制，以更多元的方式触及大众，同时让大众认识到一个文化底蕴深厚又朝气蓬勃的国图。

故宫腾讯再携手

深入推动“数字故宫”建设

本报电 (记者郑 娜) 9月16日，腾讯和故宫博物院在北京签署深化战略合作协议，未来3年双方将通过“数字化+云化+AI化”，在文物数字化采集与文化研究等领域深入推动“数字故宫”建设。

根据本次合作协议，未来3年，腾讯和故宫博物院将共同研究文物数字化采集、存储及展示方面的技术，预期完成10万件文物的高清影像采集、精修，共同推动数字化采集行业标准的建立。与此同时，腾讯云将提供技术和平台，协助故宫博物院运营和升级数字文物库，为公众提供更优质的数字资源开放服务，共同提升数字文物库的文物检索能力、健全图片版权保护机制。此外，腾讯的人工智能、大数据、用户研究等智库专家及研究团队也将对故宫博物院的数字资源数据和产品服务进行改造研究，为建设“数字故宫”提供策略支持。

未来3年，腾讯和故宫博物院还将携手中国广播电视网络有限公司，共同推出剧集《故宫如梦》，以“5G+4K超高清+互动多结局+场景沉浸”的创新形式，讲述年轻工匠参与营建紫禁城的过程，弘扬中华工匠精神与故宫历史文化。除了剧集，三方还计划通过纪录片、大电影等艺术形式，记录故宫人和故宫文物古建，实现5G环境下电影的VR场景沉浸和多屏互动的可能性。

此次协议的签署将开启腾讯与故宫博物院“文化+科技”合作的新阶段。

过去3年，双方基于Next Idea腾讯创新大赛平台，共同推动传统文化与数字创意的深度结合，从游戏、动漫、音乐、工具等方面助力传统文化“活起来”。3年间，腾讯的20多个产品团队与故宫博物院研究专家、数字化团队，共同开发落地了十余个具有影响力的项目，包括“玩转故宫”地图小程序、“故宫：口袋工匠”微信小游戏、故宫QQ表情、奇迹暖暖——故宫传统服饰主题、天天P图——“故宫国宝唇彩”换妆程序、古画会唱歌音乐专辑等代表作。其中，故宫南迁历史漫画《故宫回声》一上线便登上热搜，深受年轻人喜爱。

故宫博物院院长王旭东表示：“过去3年，故宫和腾讯打造‘文化+科技’的实践案例，为全国文博界的发展做出了示范。未来3年，双方将更加深入地合作建设‘数字故宫’，探索高水平的文化遗产数字化技术研究和应用研究，让社会大众特别是年轻人，融入传统文化的互动与发展中，让优秀传统文化迸发持续的生命力。”

“值此新中国成立70周年、紫禁城将迎来建成600周年的历史节点，腾讯与故宫博物院再度携手有着重要意义，未来我们将共同承担文物保护研究、传统文化传承弘扬的使命，拥抱5G、AI等新技术，让传统文化在数字时代熠熠生辉。”腾讯首席运营官任宇昕表示。

墙内看花

现实题材走红网络小说

□ 李雨青

当下，现实题材网络小说创作日益蓬勃。根据《2018中国网络文学发展报告》数据显示，网络文学平台发布的新作品中，现实题材占比达65%，同比增长24%。

不同于玄幻、仙侠题材，现实题材的网络小说贴近生活，容易引发情感共鸣。例如《欢乐颂》，讲述了家庭背景不同、性格各异的5个女孩，在上海打拼的故事，《橙红年代》反映了都市草根阶层的平凡生活。

改编影视剧是带火现实题材网络小说的重要途径。今年热播的现代家庭剧《都挺好》，改编自阿耐的同名网络小说，播出后收视率节节攀升，并引发全民热议家庭关系、养老等话题。这些年，现实题材网络小说《大江大河》《从你的全世界路过》等，都是成功改

编影视剧的典范。影视剧的热播，大大提升了原作的关注度和销量。越来越多成功的改编，会形成业态的良性循环，带动网络作者更加关注现实题材创作。

政策引导也为现实题材网络小说创作添了一把柴。早在2014年底，国家新闻出版广电总局在《关于推动网络文学健康发展的指导意见》中，就将“引导网络文学创作植根现实生活”作为重点任务之一。中国作协年度中国网络小说排行榜，也对现实题材的网络文学创作进行优先扶持。

虽然现实题材需求旺盛，但质量上乘的作品并不多。怎样创作更多具有时代特色的精品力作，依然需要破题。

东方卫视打造燃情献礼季 五剧齐发“青春”筑梦

□ 苗 春 王 云

“所有的日子，所有的日子都来吧，让我们编织你们，用青春的金线，和幸福的璎珞，编织你们。”在电视剧《奔腾年代》里，留学归来的电力机车工程师常汉卿（佟大为饰），面对新中国第一代电力机车的研究，站在桌子上，激情满怀地朗诵起王蒙的这首《青春万岁》。画面中，年轻的工程师们热血沸腾。这首诗、这部剧也感染着屏幕外的观众。

包括《奔腾年代》在内，东方卫视今年的“燃情筑梦，剧献祖国”季，共推出了5部剧作，从不同的角度切入，展现了新中国成立70年来不同时代、不同行业的人们多姿多彩、跌宕起伏的奋斗历程以及他们的理想和信仰。

为“献礼季”打头炮的是军旅题材《陆战之王》。8月26日开播后，便拿下了当日的收视第一。这部剧将镜头对准了现代坦克兵，讲述了陈晓饰演的“95后”新兵与王雷饰演的老兵的观念碰撞和磨砺成长，从普通军人的赤子之心折射出大国雄起的强军梦，抒写了当代新青年的爱国情怀。《在远方》以中国快递行业的更迭变化为背景，讲述刘烨饰演的姚远从一个底层快递员，几经沉浮，在快递与互联网的创业浪潮中不服输、不言弃、不退缩，传达出时代赋予创业者们的斗志和光华。《奔腾年代》通过第一代电力机车人佟大为饰演的海归博士工程师常汉卿与蒋欣饰演的女战士英雄金灿灿这对欢喜冤家相知、相爱、相守、相伴的过程，用朴实的方式诉说一代人投身中国电力机车事业的发展，为实现强国梦而不懈奋斗的青春。反特剧《瞄准》以冷峻紧张的节奏、细腻精致的画面，讲述了两名曾经并肩作战、配合无间的王牌狙击手搭档，由于信仰的分歧走上不同道路，在一场场激烈的智勇交锋之中，谱写一首正义战胜邪恶、大爱战胜残酷、光明战胜黑暗的赞歌。温文儒雅的黄轩首次尝试动作硬核、内心深邃的狙击手角色；陈赫蓄须诠释内心复杂的冷血杀手，突破以往喜剧形象，让人眼前一亮。冯绍峰、袁姗姗、乔振宇主演的《大时代》讲述20世纪80年代初期到2005年，邝铭筹、洪雨桥、周定北等为代表的科技工作者，在时代洪流中摸爬滚打，最终迎来创业成功——成为世界知名企业的故事，呈现一段中国科技创新波澜壮阔的发展历程。

东方卫视有关负责人表示，这5部剧都是有“青春”热度的“献礼剧”，刻画的正是一代新中国建设者的青春与成长，他们的经验，或能成为对“正青春”人群的一种激励。

电视剧《在远方》海报

第五届中国网络文学论坛举行

本报电 (记者张鹏禹) 近日，由中国作协主办，中国作协网络文学中心、四川省作协承办的第五届中国网络文学论坛暨首届四川网络文学周在四川成都举行，240余位网络作家、评论家、网络文学组织工作者、文学网站负责人以及部分相关产业代表与会。

会上介绍了今年5月开始举办的“歌唱祖国——全国网络文学优秀作品联展”情况，共有346部参展作品，分为革命历史题材、现实题材和其他题材三大类。其中革命历史题材作品65部，现实题材作品231部，其他题材作品50部。在这三大类题材作品中，现实题材作品比重最高，占67%。

中国作协书记处书记李敬泽、四川省作协主席阿来等作了主题演讲。阿菩、丁墨、爱潜水的乌贼等网络文学作家结合自己的创作经验和行业观察，探讨了新时代网络文学创作中的突出问题和解决路径。

《大足石刻全集》赠国家图书馆

本报电 (黄乐乐) 近日，《大足石刻全集》出版座谈会在国家图书馆举行。全集共11卷19册，版面文字1200万字，图版5100张，运用考古学、艺术学、文献学、民俗学、社会学等相关学科研究方法，重点对列入世界文化遗产的5处石窟进行了系统的考古学研究，集科学性、文献性、艺术性于一体。与会专家认为，该书的出版，在我国石窟考古和出版史上具有里程碑意义。重庆出版集团、大足石刻研究院向国家图书馆赠送了《大足石刻全集》。

大足石刻是重庆市大足区境内所有石窟造像的总称，迄今公布为各级文物保护单位石窟多达75处，造像5万余尊，1999年成功列入《世界遗产名录》。