

用耳朵去“阅读”

——有声阅读行业微观察

本报记者 张鹏禹

如今，越来越多人爱上了听书。第17次全国国民阅读调查结果显示：2019年，我国31.2%的国民有听书习惯，成年人和未成年人的听书率较上年平均水平分别提高4.3%和8.5%。有声书主播通过发挥声音的想象力，让听众充分感受到书籍自身价值之外的演播艺术价值。

这悦心更悦耳的“阅读”体验从何而来？哪些有声书最受欢迎？记者近日采访了部分业内人士。

从文字到声音 形式出新出彩

一本有声书从无到有需要经历版权引进、音频生产、策划运营、渠道分发等多个环节，才能最终被用户收听到。由于版权、制作、编辑、运营等方面的成本较高，并非所有书籍都适合推出有声版本。据了解，原创网络文学、热门影视文学和经典作品是目前有声书中最受欢迎的门类。

“一般而言，原创网文中的玄幻奇幻、都市传说、穿越架空题材热度较高，比如《斗罗大陆》《傲世九重天》等。《白鹿原》《狐城闭》《庆余年》等热门影视作品的原著也较受欢迎。儿童有声书的头部资源市场反响也不错。”懒人听书创始人宋斌说。

制作有声书首先需要进行版权洽谈。和电子书、纸质书版权一样，有声书版权也是单独授予的。单本有声书的权利也有不同，可以分为“单人演播”“男女双播”“多人演播”“有声剧改编”等多种。

“版权方通常授予的有声权利是‘单人演播’，不能改动文本，所以，市面上的有声书大多由一个主播演绎，按照原文朗读。‘单人演播’以外的权利，需要版权方重新授予，每追加一种新的权利，都需要出版社承担相应的版权成本。”上海译文出版社副总编辑朱凌云介绍说。

如果没有得到改编授权，主播可发挥的余地是不是就比较小呢？

“有声书的音频制作，并非从文字到声音的简单转换，主播需要全面了解整个文本，跟演员拿到剧本后，要琢磨人物性格一样。但主播无法像演员一样，通过面部表情去展现人物的状态、心理和情绪，只能通过声音，这就对

主播提出了较高要求。此外，主播还需要在版权方允许的情况下对一些不适合口语表达的内容进行微调。”懒人听书运营中心生产制作部经理韩霜雪说。

主播的作用在录制外国文学翻译作品方面更为明显。“翻译作品对于国内听众来说有天然的距离，这就需要主播有非常强的演绎能力，把翻译腔本土化。”朱凌云说。

近年来，部分有声阅读平台已经不只满足于简单地把文学作品转化为音频，而是将剧本化改编融入有声书制作，打造有声书“2.0版本”——广播剧。

2019年12月，729声工场参与制作的《三体》广播剧在喜马拉雅上线。制作团队按照标准电视剧制作模式，进行人设解析、结构拆解、制定分集详纲等，并调动几十位配音演员参与配音，为广播剧专门制作的音效更比一般广播剧多出数倍，使《三体》广播剧成为一个“声音大片”，播放量超2400万。

听见文学经典 传递人文之声

2019年，新经典文化股份有限公司开始涉足有声书领域，推出的第一本有声书是阅读难度很高的文学经典——加西亚·马尔克斯的《百年孤独》。这本书在喜马拉雅上线第一天，播放量就突破了10万，各平台累计收听量近千万。这让越来越多人意识到，原来经典也可以用耳朵听。

在运营上获得成功的有声书，一方面缘于经典本身的内在价值，另一方面也与有声产品的精耕细作分不开。

新经典创新实验室音频出版主编刘恩凡说：“在《百年孤独》有声书的制作过程中，策划编辑提前准备了两万字的人物小传，帮助主播捋清书中7代人错综复杂的人物关系；制作编辑在录制过程中，时不时和主播一起停下来分析情节、查阅资料，并对文本进行详细的制作标记，以便后期用音效和音乐为作品增色。作品上线后，我们也做了大量的推介工作，帮助听众消除对名著的畏难情绪。”

无独有偶，上海译文出版社推出的230种有声书中，最受欢迎的也是一部经典作品——大仲马的《基督山伯爵》，这本书在各平台的累计收听量超300万。《傲慢与偏见》《月亮与六便士》《乱世佳人》《老人与海》等经典也广受欢迎。

朱凌云介绍说：“由于译介早，不少外国文学经典已经融入几代国人的阅读史，今天的

喜马拉雅主播一刀苏苏正在播讲有声书《喜马拉雅供图》

读者更能以听书的全新形式走近经典。我们也积极推动当代外国文学的有声化，比如2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄的作品和村上春树的《刺杀骑士团长》。”

目前各大有声书阅读平台上，文学经典已然成为热门。在喜马拉雅上，路遥的《平凡的世界》累计收听量达1.33亿，《人生》达830万，《围城》《张爱玲全集有声剧》等都是收听热门。

“经典成为数字开发的香饽饽，是意料之中的事。我们能做的是，让它们实现无损耗的产品形态转化，挖掘内容价值、放大传播价值，毫无障碍地抵达受众。”刘恩凡说。

助力全民阅读 市场前景可期

有声书的特点，是人们可以在不打扰手头工作，或不使用眼、用手的生活场景下，满足阅读需要。不论是开车、吃饭，还是带娃、排队，抑或眼睛疲劳时，只要携带手机、平板电脑等终端设备，就可以随时随地听书。由于具备全场景优势，有声阅读在推动全民阅读方面的独特作用日益受到重视。

喜马拉雅在全国设立了超过5000处有声图书馆，人们可以在广场、公园、地铁等20多个场景中随时随地免费听书。懒人听书发起“书舟计划”，通过图书捐赠、建立书舟阅听馆、成立品牌公益联盟等形式，致力于为山区学子、乡村教师、边防战士、视障人群提供优质阅读服务。

“我们专门为特定人群打造了有声图书馆，如深圳的老年人听书空间、大连的残疾人有声图书馆、哈尔滨的盲人有声图书馆等。对于视障群体来说，有声书为他们打开了‘阅读’的新世界，弥补了他们无法用双眼获取新知的遗憾。”喜马拉雅副总裁孙鹏说。

2019年底，《泰晤士报》曾报道：全球有声书市场2020年将增长25%，达到近40亿英镑（约合363亿元人民币），销量有望超过电子书，有声阅读行业拥有广阔的市场空间。

“可以把有声书理解为出版的第三赛道。第一赛道是纸质书，第二赛道是电子书。它们适合不同阅读场景，是优质内容在不同渠道的变现路径。有声阅读将会成为阅读市场的一个重要细分市场。”刘恩凡说。

越来越多的出版社正朝着融合出版的方向发力。

朱凌云说：“从一本纸书的选题策划开始，我们就会全盘考量，把电子书、有声书的版权洽谈纳入选题范围。”人民文学出版社社长臧永清认为，听书等数字业务，以增加纸本书价值为主，“把有声书作为纸本书的形式补充，可以增加附加价值，促进纸本书销售。”

通过探索文本和声音的融合表达，有声书实现了对书籍价值的再挖掘，这种阅读新方式日益受到人们尤其是年轻群体的欢迎，成为传播文化的新力量。

竖琴演奏家孙诗萌在“2020 打开艺术之门·云启幕”上表演 中山公园音乐堂供图

里她也从中央音乐学院的学生成为专业教师，“夏令营让听众关注到竖琴这样的小众乐器，为竖琴音乐会培养了不少粉丝，也为竖琴专业积蓄了人才。”她说。

徐坚表示，即使剧院正常营业，中山公园音乐堂也不会放弃线上的广阔平台。“疫情期间，我们跟艺术家一起开拓了新媒体时代的网络疆土，两次直播演出的数据让我们树立了不断前行的信心。我们将深度发掘线上演出与艺术教育的潜力，根据不同平台与渠道的特点，打造高品质、有创意的内容，探索文化机构新的盈利与发展空间。”

广东汕头

非遗技艺走进百年开埠区

新华社广州6月11日电（记者詹奕嘉、黄姝、孟孟如）巧手设计绣出“南国名花”、方寸瓷面书写唐诗宋词、樟木上精雕出镂空鱼虾簋……位于广东省汕头市开埠区的潮汕文艺人才一条街6月开展“潮汕文艺大师非遗大讲堂”活动，当地一批非物质文化遗产传承人逐一登台，向四方游客展现木雕、陶瓷微书、抽纱等传统技艺。

汕头于19世纪60年代开埠通商，拥有大片骑楼群的开埠区曾是粤东商贸繁华之地。汕头所在的潮汕地区非物质文化遗产资源丰富，民间文化艺术品种多样，仅汕头一市就有国家级非遗项目13项、省级非遗项目39项、市级非遗项目102项。

去年在开埠区设立的潮汕文艺人才一条街总建筑面积1590平方米，已设立7个大师工作室及汕头中国画院艺术交流馆，并建有潮汕文艺人才交流中心。记者近日走访看到，因疫情一度冷清的开埠区游客又多了起来，不少人在这些非遗传承人的工作室里流连忘返，在橱窗前用手机拍下各式手工艺品。

从6月到9月，汕头一批非遗传承人将在这条街上分别登台讲述他们对非遗文化的坚持与传承，并现场演示各自擅长的非遗工艺制作流程。

“远看是工艺瓷器，近看上面一幅画，再拿放大镜看，画是由密密麻麻的古代诗词组成，集诗、书、画、瓷于一体。”国家级非遗项目陶瓷微书传承人王芝文告诉记者，这项技艺是凭裸视用特制毛笔在瓷器釉面上书写，再经过烧制，“每平方厘米的瓷面上能写50多个繁体汉字。”

微书技艺如同在光滑的瓷面上“舞蹈”，国家级非遗项目木雕对手上功夫也要求极高。木雕传承人何汉林大部分时间都在作坊中构思和雕刻，陪伴他的是200多件雕刀、锯、钻等工具，有的作品一“雕”就是两三年。在他“多重镂空”的技艺下，一块樟木会渐渐变成层次分明、活灵活现的“虾蟹餐”。

“目前汕头专门从事木雕工艺的民间艺人不多，我希望有更多的人来了解支持这个行业。”何汉林说，自从在开埠区设立工作室后，他经常为往来游客、当地市民

展示木雕技艺，也时常为中小學生开设讲座，努力将这项传统技艺传承下去。

对此感同身受的还有国家级非遗项目抽纱传承人陈树泽。抽纱需要按照设计图案抽出布料中的“经纬线”，再以针线缝锁抽口、加花纹刺绣，因千姿百态、栩栩如生而有“南国名花”之称。

已经入行40多年的陈树泽说，抽纱工艺复杂，包括整稿、针稿、刷稿、制作、洗烫等多个环节，他正将抽纱技艺用于灯罩、包装袋等文创产品，并在学校开课寻觅传承人。

汕头市委组织部副部长林永河说：“这些非遗传承人工作室的设立将带动整个开埠区的保育活化，展示潮汕文化艺术的丰硕成果和深厚底蕴，同时作为潮汕传统文化对外交流平台，培养更多文艺人才。”

古董放映机“讲述”胶片电影往事

西影露天电影院火了

卢山志

6月6日、7日适逢周末，在西安西影电影圈子的天明广场，很多观众看到了久违的露天电影。这不是普通的放映活动，吸引人们兴致勃勃来赴电影之约的，除了影像魅力本身，更有长在知识点上的世界级“神秘嘉宾”。

在西影露天电影院首场现身的“嘉宾”，是西影电影博物馆里的一台古董放映机——美国利威尔s16毫米放映机。它是一款有声放映机，外形酷似欧洲中世纪城堡，两个片盘一上一下的设计，既节省空间也节省动能。这款放映机因其精巧的设计和使用的便携性，成为20世纪四五十年代美国家庭常用的电影放映设备。

当晚现场播放的珍贵胶片电影资料《银幕背后》，是电影大师卓别林拍摄的一部短片，于1916年首映。电影喜剧化地讲述演员大卫在电影制片厂里工作时的悲喜经历。短片中，卓别林用左手巧妙地背起11张椅子，还用右手提起了钢琴等，是令人印象深刻的场景。

来看露天电影的人们，没想到西影电影博物馆里静默的展品会“走”出博物馆，真的动起来。当小“古堡”发出明亮的光束，幕布上的卓别林黑白影像栩栩如生时，观众们不禁

啧啧感叹。围坐在幕布前的小朋友们也被这段无声黑白片吸引。

曾经，露天电影是难得的娱乐，十里八乡的人们常常为了看一部电影，啃着干饼跑过好几个村庄；如今，露天电影已融入人们的日常生活，闲适惬意的环境刷新了一代人的电影记忆，也为孩子们带来认知的更新，启迪了他们的电影梦。

据介绍，6月13、14日，到露天电影院展示胶片影像魅力的重磅“嘉宾”，是上世纪60年代美国生产的AmPro16毫米有声电动电影放映机，因外形酷似潜水艇，也被称为“潜水艇”型电影放映机。它将为大众放映上海美术电影制片厂出品、1964年首映的《大闹天宫》。这部经典影片是中国动画电影的瑰宝。

据介绍，今年6月到9月的每个周末夜晚，西影露天电影院都将从西影电影博物馆收藏的300余台古董级放映机中，遴选出“嘉宾”，为观众现场“讲述”胶片电影往事。在满天繁星的仲夏之夜，带上孩子、陪着父母、约来朋友，在布满经典电影海报和电影元素的园区——西影电影圈子，重温经典、畅聊老片，你会有电影就是生活，电影无处不在之感……

露天电影放映前，工作人员为大家介绍放映机

西影集团供图

奏响剧院复苏“集结号”

中山公园音乐堂暑期活动“云启幕”

祝 晶

随着国内生产生活秩序逐步恢复，剧院蓄势待发。日前，北京中山公园音乐堂推出“2020打开艺术之门·云启幕”并进行了线上直播；6月到8月进行的3个板块、12场线上音乐会，目前也已进行了首场演出。

北京保利剧院管理有限公司副总经理、中山公园音乐堂负责人徐坚介绍，“云启幕”是音乐堂首次尝试直播，力邀指挥家吴灵芬执棒和谐之声合唱团，钢琴家盛原，小提琴家黄滨，民乐名家吴玉霞、宋飞，昆曲名角魏春荣、邵峰参加，演出节目中既有西方古典音乐，也有中国传统音乐与戏曲，并由“打开艺术之门”形象大使、北京电视台主持人春妮担任主持。为了让直播时的视觉呈现更加丰富，还开辟了中山公园的户外第二舞台，观众在绿树掩映下、亭台游廊间，欣赏昆剧《牡丹亭·

惊梦》琵琶曲《龙船》，契合节目内涵，令人耳目一新。徐坚说：“我们希望这次‘云启幕’奏响剧院复苏、艺术家和听众重返现场的‘集结号’。”据悉，这场直播吸引了超过600万人次观看。随后6月5日的首场线上音乐会，基因三重奏演出的“云上的日子——古典情歌音乐会”也吸引了超过495万人次观看。

公益品牌活动“打开艺术之门”自1994年推出，每年在保利院线所在的60多个城市同时举办，27年来陪伴上百万青少年和家长度过了美好的夏天。琵琶演奏家吴玉霞说：“‘打开艺术之门·云启幕’对音乐人而言难能可贵，让我们体验了新的表演形式，线上直播也可以成为传播音乐艺术的载体。”“打开艺术之门·竖琴夏令营”2011年创办，竖琴演奏家孙诗萌10年来每年都参与夏令营，担任助教、导师，10年