

紧紧抓住推出“文学精品”这个关键

编者按

在当下,好的文学作品是作者写出来的,也是出版社推出来的。文学出版是文学生产、传播和评价的重要环节,出版机构是培育文学人才、输送文学作品的重要阵地,出版人是文学作品从作者走向读者的重要推手。

与新时代文学深度互动、携手并进,推动新时代文学精品不断涌现,成为当前文学出版的紧迫任务。构建以新时代现实题材文学精品生产为主体,与多样化题材精品生产相互促进,与数字时代多介质传播深度融合的文学出版新格局,对于激发文学出版新活力,促进新时代文学精品生产和供给,将产生积极的推动作用。

以出版推动文学记录新时代、描绘新征程

构建文学出版新格局,必须始终坚持“以人民为中心”出版导向。只有这样才能解决好文学出版究竟“坚持什么”“为什么人”的问题。面对市场经济大潮中的各种利益诱惑,面对机械化生产、快餐式消费的问题,文学出版不能在“为什么人”的问题上发生偏差,否则就失去了生命力。通过构建文学出版新格局,坚定不移地把“以人民为中心”作为文学出版的出发点和落脚点,就能进一步树牢导向意识,始终站在人民的立场上,表现人民的生活,传播人民的声音,用心用情用力为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。

构建文学出版新格局,将更好发挥文学出版的功能,推出更多的好作品。在新时代,人民的伟大实践和伟大创造为文学创作提供了取之不尽、用之不竭的创作素材。鼓励和引导作家深入生活、扎根人民,讴歌奋斗人生,刻画最美人物,不断为人民奉献新时代文学精品,是文学出版的历史使命和责任担当。构建文学出版新格局,文学出版的功能得到进一步充分发挥,更为有力地鼓励作家从时代的脉搏中感悟艺术的脉动,推动文学记录新时代、描绘新征程,向人民奉献更多更好的精神食粮,以文学力量激发实现中华民族伟大复兴的昂扬斗志与坚定意志。

构建文学出版新格局,着力推动出版高质量发展。文学出版需要积极回应我国经济高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,推动质量变革、效率

变革、动力变革。通过选题策划、精品生产、多介质传播的科学组合和优化配置,对文学出版的导向、品质、数据、服务等关键要素进行体系化重构,推动文学出版与网络视听、游戏、电影、电视、戏剧等各种现代传播形态的深度融合与联通发展,进一步拓展文学出版价值链条,形成围绕IP运营的完整产业体系,实现出版效益和传播效果的最大化、最优化。

重出版品质和价值引领,杜绝无效产出

构建文学出版新格局是一项系统工程,只有准确把握重点、关键、支撑、目标等工作着力点,才能做到整体谋划、全面推动、取得实效。

在选题策划上,构建文学出版新格局要突出新时代现实题材精品生产的主体地位。新时代的伟大实践创造了无数波澜壮阔的伟大奇迹,孕育了无数可歌可泣的生动故事,广大读者迫切希望能够读到更多深刻反映新时代历史巨变、描绘新时代精神图谱的优秀文学作品。构建文学出版新格局,强调聚焦新时代现实题材文学创作,就是为了进一步强化文学出版记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命担当。通过优化选题结构,规划选题重点,突出新时代现实题材文学创作在选题计划中的占比和分量。同时,倡导新时代现实题材精品生产与多样化题材精品生产相互促进,目的在于以选题内容的丰富性,最大限度地满足读者的多样化阅读需求。

长期以来,文学出版一直存在数量与质量的结构性矛盾,急功近利、粗制滥

造的作品大行其道,脱离现实、无病呻吟的作品比比皆是,反之,称得上“高峰”的精品却如凤毛麟角。如何提升文学出版的品质,如何推出更多的精品力作,成为长期困扰出版界的一个难题。为人民奉献有正能量、有感染力,传得开、留得住的文学精品,对文学出版来说至关重要。这就意味着对那些可出可不出的作品坚决不出,杜绝无效产出;对那些只有市场效益而内容有害的作品坚决不出,决不能在经济大潮中迷失方向。而对那些基础好的作品,则要本着孜孜以求、精益求精的精神,与作者一道,精心打磨,久久为功,将“璞玉浑金”铸造成为文学精品。

构建文学出版新格局的支撑点,是实现全媒体条件下的文学创作与多介质传播的深度融合。文学出版基于媒介技术的支持,推动出版流程重塑再造、产品形态和产业形态转型升级,不同媒介通过内容、渠道、平台、终端、经营、管理等方面的深度融合,提高文学精品的传播力与影响力。文学作品被改编成电影、电视剧,被制作成有声书、电子书,可以促成文学IP运营的经济效益实现最大化,更重要的是能够针对读者多样化文化需求,依托新技术、新媒介和新商业模式,为作家与公众搭建起思想与艺术互通的平台,聚合人们对自然、社会和人生的思考,最大程度地发掘文学作品的内容资源优势,传播知识、引领精神、启迪审美。

文学出版属于大众出版,其商业属性相对来说表现得更明显一些。但是,如果一味重市场需求、轻价值引领,重故事情节、轻文化底蕴,忽视社会效益,片面追求经济效益,则会导致文学的庸俗

化、低俗化和媚俗化,最终将失去读者和市场。文学出版要倡导社会效益第一的原则,当社会效益与经济效益发生矛盾时,经济效益必须服从社会效益。构建文学出版新格局把效益提升作为目标,则意味着文学出版要在更高层次上实现社会效益和经济效益相统一。文学精品必然是思想精深、艺术精湛,在市场上广受欢迎,而且具有长远性。同时,这些作品的多介质传播所衍生出来的社会效益和经济效益,又将进一步促成效益提升这一目标的实现。

“新时代山乡巨变创作计划”的实践意义

“新时代山乡巨变创作计划”由中国作协主办、作家出版社承办。“创作计划”作为一项重大出版工程,从导向引领、选题规划到市场开发等,精心设计,突出重点,路径清晰,目标明确,对于构建文学出版新格局具有重要的实践意义。

“创作计划”鼓励、支持、引导广大文学工作者胸怀“国之大者”,从人民群众创造美好生活的生动实践中汲取创作灵感,创作反映农民生产生活和乡村振兴实践的优秀之作,充分展示新时代农村

的伟大变革和新时代农民的精神面貌,以文学力量“书写生生不息的人民史诗”,用跟得上时代的优秀文学作品“开拓文艺新境界”。

“创作计划”聚焦现实题材长篇小说创作,入选作品应当富有强烈的时代气息,能够多角度展现“山乡巨变”这一主题,从历史和未来两个维度上体现“山乡巨变”的深远意义,体现人民性的价值导向,通过塑造有血有肉的人物形象,艺术地再现新时代农民有情有义的新生活,彰显新时代精神特质和理想追求。

为提升作品的品质,“创作计划”将充分调动、整合中国作协系统和全国文学界的资源力量,广泛联系作者,有针对性地开展组稿工作。出版社将组织多种形式的改稿会,或选派知名作家、评论家、资深编辑与作者形成一对一组合,有针对性地指导作者有效提升作品品质。

“创作计划”倡导“山乡人”写“山乡巨变”,注重发掘那些身在山乡基层、饱含创作激情的写作力量,期待推出一批有朝气、有潜质、有阅历、有泥土气息和创新精神的青年作家,并且还向网络作家敞开怀抱,鼓励、支持、引导他们成为新时代文学精品创作的有生力量。

推动“创作计划”成果实现向影视、

戏剧、网络音视频等文艺形态和传播介质的IP转化,不断强化文学作品知识产权的深层次、多角度、全方位开发利用。通过加强文学与新媒体新业态、新技术的交融交汇,推动“创作计划”成果充分释放文学潜能和价值,持续提升文学传播的影响力和到达率。

通过国家对外翻译项目及版权代理机构,大力推动“创作计划”成果“走出去”,不仅实现图书出口,更要达成版权贸易,利用国外出版机构推出外语版本,用本土语言向当地读者传播中国“山乡巨变”的感人故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

围绕与“创作计划”有关的作者、作品和涉及的故事原型等,我们将不间断推出融媒体创意产品,分时段、跨平台、多圈层、分众化推送,持续为“创作计划”成果市场影响加热升温;通过线上线下组合营销手段,充分挖掘“创作计划”成果的价值,形成多介质产品集群效应和品牌效应,实现对市场覆盖的最大化。

“新时代山乡巨变创作计划”将为构建文学出版新格局注入新动力、创造新活力,推动新时代文学精品不断涌出,并广为传播。

(摘自《光明日报》文/陆英勇)

“云剧场”如何成为常态化的艺术陪伴

两年多来,反复来袭的新冠肺炎疫情,给演艺行业带来很大冲击。演出场所限流、关闭,演出暂停、取消,经常让行业从业者猝不及防。压力之下,行业主体纷纷纾困自救,其中在线上开辟“第二剧场”进行“云演出”成为主要选择。经过两年多的探索,开辟“第二剧场”的演艺机构越来越多,参加“云演出”的演员也越来越多。从线下到线上,不仅仅是演出空间的转换,更是艺术生产方式的改变以及创作要素的重新组合。此外,线上演出如何转化为具体票房,版权如何保护,这些现实问题也都有待破解。

从无奈选择到主动探索

两年多来,从戏曲到歌剧,从相声、小品到晚会、演唱会,大量演出从线下转到线上。最初,业界推出线上演出,基本是把线下演出的视频直接放到网上,传播效果非常一般,这其实是应急状态下的无奈选择。

在疫情防控常态化背景下,“云端”成为人们工作生活的新空间。对演艺机构而言,线上演出不再是偶尔为之的权宜之计,而成为演出的常态化选择。如何借助技术手段,在线上创造出新的演出形式、新的营销模式、新的观演关系,不仅决定着线上演出的可持续性,也影响着后疫情时代演艺行业的转型升级。

为了让线上演出摆脱线下演出替代品的角色,进而发展成一种独立的演出形态,演艺机构、传播平台、技术公司等都在进行积极探索。

国家话剧院、中国联通、华为公司进行战略合作,携手打造我国首个院场一体化的“5G智慧剧场”,观众足不出户即可进入“5G智慧剧场”多角度观看演出,并且可以从旁观者变成参与者。国家大剧院过去两年多时间里推出100多场线上演出,全网在线点击量

达30亿次,并且从选题、拍摄、录制、制作到播出推广形成了完整的产业链条。

值得一提的是,在开辟“第二剧场”方面,积极探索的不仅有国有院团,还有商业化平台。近日,抖音直播推出“DOU有好戏”计划,面向全国戏曲院团、专业戏曲演员发起招募,计划2022年至少帮助10家院团、1000位专业戏曲演员打造“第二剧场”。在此之前,已经有很多艺坛新秀、梨园名家以及知名文艺院团在新媒体平台上进行戏曲直播。过去一年,抖音戏曲直播超过80万场,累计看播人次超25亿,场均观众3200人次。

寻找艺术与技术融合的最佳支点

不管是线下演出,还是线上演出,抑或线上线下相结合的演出,都离不开内容,并且优质内容永远是演出成功的关键。因此,不管用什么方式开辟线上“第二剧场”,都要坚持“内容为王”。

内容是根本,技术是支撑。5G、4K、8K、VR、AR、XR、MEC、FTTR、智慧专线、高新视频、切片技术……打开支撑线上演出的技术清单,各种新技术足以让人眼花缭乱。

对观众来说,这些新技术将带来完全不同于实体剧场的观赏体验。新技术支撑下的线上演出,能突破线下演出的空间限制、时间限制,降低观众进入实体剧场的门槛,有利于将有观赏需求的潜在观众群体转化为庞大的线上观众群体。

对演艺机构来说,新技术将剧场从线下转移到线上,不仅仅是场景的转换,更是内容生产的方式、要素和价值的重新排序,将形成新供给,刺激新需求。总之,从线下来到线上,不是将数字技术与演艺内容的简单拼接,而是要在坚持“内容为王”的前提下,创造“1+1大于2”的全新观赏体验,寻找技术与艺术相融合的最佳支点。

在开辟“第二剧场”的过程中,平台最容易被人忽视。目前,“第二剧场”依托的平台主要有两种。一种是自建平台,比如国家大剧院古典音乐频道和国家话剧院“5G智慧剧场”;另一种是第三方平台,比如国家京剧院《龙凤呈祥》线上直播依托的是中国移动咪咕平台,一些剧院和戏剧名家进行网络直播依托的是抖音、快手等直播平台。

不同的平台各有优劣。自建平台资金技术投入大,但拥有自主权,更重要的是可以根据线上演出特点随意进行“二次创作”,尤其是国家话剧院“5G智慧剧场”这种平台,为创作提供了丰富的技术手段。

使用第三方平台,优点是免费,但线上演出形态会受到平台技术条件的限制。另外,依托第三方平台,演出收益势必必要与平台分享,作品著作权也可能存在潜在纠纷。

培养一专多能的复合型人才

作为一种新事物,“第二剧场”建设还存在诸多亟待解决的问题。

目前,大多线上演出都是免费的,但免费演出显然不可持续。国家京剧院《龙凤呈祥》已连续两年尝试线上付费直播。抖音直播也计划为有需要且具有专业表演能力的演员和院团开通付费演出。从长期看,付费观看线上演出是趋势。可是,由于观众尚未形成付费观看的习惯,付费模式全面展开可能还需时日。

高质量的线上演出,需要一定的硬件条件。演员个人进行网络直播,只要一部手机就可以,但大型歌舞、交响乐、晚会等进行直播演出,首先需要有一个实体剧场,并且要配备灯光、音响、摄像机等,这比线下演出要求更高。现在的问题是,很多文艺院团没有自己的剧场,租剧场直播又很难担负高昂的场租。

复合型人才培养是更大的挑战。线上直播也好,开辟“第二剧场”也罢,本质是艺术与科技的融合,需要既懂艺术又懂技术还懂设备的复合型人才。遗憾的是,目前这种人才少之又少。如何破解人才难题?今年3月,国家话剧院院长田沁鑫在全国两会上提出的建议值得借鉴:

第一,在高等艺术院校设立数字演艺相关学科。从数字化产业发展角度出发,设立数字摄影、数字管理、数字影像艺术等前沿专业,培养具有过硬政治素质和扎实数字演艺理论实践基础,掌握网络新媒体理论,拥有广阔网络传播国际视野的一专多能复合型、创新型人才。

第二,搭建数字演艺人才联合培养架构。依托高等艺术院校优质课程、国家文艺院团平台资源,高校和院团可以成立数字演艺学科团队,联合申报课题;共同推进数字演艺专业研究,研发数字演艺产品;实施专业学位高层次应用人才培养计划,打造数字演艺复合型人才培养新模式。

(来源:新华网 文/方力)

随着社会的发展与进步,人们对精神生活的追求也在不断提高。新时代的文艺工作者应当如何响应人民对美好生活的向往,如何塑造鲜活立体的中国形象、讲好中国故事,创造更多更丰富的符合当下审美要求和时代要求的优质精神食粮?面对这些问题,新时代文学首先要认识到其肩负的传承与创新的使命,以传承与创新的思想激发新时代文学进步的动力。

文学创作既需要从当代生活中挖掘底蕴,也要传承文化的历史血脉。中华民族悠久的历史与传统,是文学创作的文化宝库,更是激励华夏儿女走好长征路的精神力量,新时代文学从传统文化中汲取能量才能坚定对创作的自信、对作品的自信、对文化的自信。

进入21世纪以来,中西方文化的碰撞越来越激烈,这种冲击与动摇在某种程度上激发了优秀传统文化的新生生命力。新时代的文学是传承与创新相辅相成、相互依存的文学,创新是对传承的进化,传承需要与创新结合来适应新时代不断变化的文化需求。因此,新时代的文艺创作必须平衡好创新与传承的关系,不能为了创新而创新。创新需要找寻优秀传统文化在新时代的价值

践是传承和创新的原动力,其在文学作品中自然占据着极为重要的主体地位。故新时代的文艺工作者要像习近平总书记经常提到的路遥、柳青等德艺双馨的文艺工作者那样,投身新时代,坚持以人民为中心,用笔墨讴歌伟大的新时代、赞颂伟大的人民群众,让文学成为与时代发展同频共振的号角,描绘鲜活、丰满的人民形象,书写新时代的新史诗。同时,坚持从人民群众当下的生产生活实践入手,获取源于生活高于生活的创作灵感,使创作出的文学作品能够反映新时代人民的心声与呼声,体现出新时代文学创作的社会性。从民族性这一角度来讲,文学创作要从中华各民族的优秀传统文化中汲取力量,把其中的积极元素融入创作之中,从各民族的文化厚土中汲取养分,注重自然、历史、民间文化等各个知识层面的学习,不断丰富拓展文学作品的内容和精神。

新时代文学的传承与创新还需要用好融媒体时代的机遇与便利。融媒体时代的到来既增加了文学作品的传播方式,又改变了很多文学工作者的写作方式,甚至重塑了文学创作的环境。新时代的文学工作者应该充分认识到

新时代文学的传承与创新

所在,并利用当下新的传播手法与策略,与新时代的社会发展、文化需要紧密结合起来,在创新中实现传统文化的传承。两者互为支撑、互为动力。只有正确理解传承与创新的关系,才能真正实现新时代文学的突破。

习近平总书记强调:“希望大家勇于创新创造,用精湛的艺术推动文化创新发展”。这给文艺工作者指明了方向,要把创新融入文艺创作的整个过程,才能保证新时代新文艺的生命力。新时代的文艺工作者要坚持“民族的就是世界的”,从优秀传统文化中获取更多的文化营养,取其精华激活优秀传统文化历久弥新的生机与活力,让自己的文学创作饱含优秀传统文化精华的同时,体现出新时代的斑斓色彩。要坚持民族性与世界性的结合,充分借鉴外来优秀文化与文明成果,从中挖掘出可为我用的文化精神。要改进传承形式、传播方式,将优秀的文化遗产数据化、数字化,着力推动传统文化的教育普及,用自己的文学作品讲好中国优秀传统文化文化内涵,让优秀传统文化深入万户千家。

新时代的传承与创新要求文学创作者同时要注重人民性、民族性与时代性,如此才能更好地创作出人民群众喜闻乐见的文学作品。万千人民群众在中华民族伟大复兴的时代洪流中直面考验、鹰击长空,展现出伟大的发展力与创造力。文化创造的主体是人民群众,人民群众的日常生活、生活实

新旧媒体融合的必要性,积极主动地融入融媒体传播格局之中,树立融媒体思维。新时代的文学媒体工作者,也应该建立传统文学作品的转化机制与体系,帮助创作者将其创作的文学作品与影视剧、网络游戏、多媒体视听等形式结合起来共同发展,使文学的创造力发展为文化和文艺的创造力,从而形成文学作品全新的价值链,构建更具活力、更为多元的文艺新格局。同时,也要借助媒介融合创造文学创新的新平台,做到以新技术打破传统范式,创新文学载体、创新呈现方式、创新交流方式,在继承优秀传统文化的基础上,激发新时代文学新的旺盛生命力,促进文学的发展。要用好融媒体时代的机遇与便利,拓宽文艺传播的平台与渠道,使新时代的文艺在更广阔的空间实现创新。

新时代是前所未有的时代,是社会变革最为深刻的时代,也是实践创新最为宏大的时代。这种伟大的社会变革与创新给予了文学创作者强大的动力与广阔的空间。新时代的新征程上,文学工作者们要敢于、善于接受新事物、新的知识,发现社会新的变化,适应新的传播方式推动文学创新发展。要学会在总结并传承历史文化、挖掘规律性知识的同时,大胆地吸收文艺创作前沿性的成果,及时创新文学创作的思路,发现传统文化资源的独特之处,以新的内容、新的构思、新的题材和新的表现手法去完成创作。

(摘自《文艺报》文/胡蓉)