

当艺术
遇见互联网

可移动、可定制、可点播、可互动，艺术与互联网擦出了灿烂火花——

博物馆之旅

赏古典乐： 口袋揣着“大剧院”

让文字
安静地待会儿

□ 徐立京

□ 许录洋 李思洁

在网络语言裹挟文化的时候，我们既要把身心舒展开来，去感受时代创造那活泼的气息，更要把我们的神思“定”下来、“静”下来，让穿越了数千年时空的语言文字在网络潮汐里安静地待一会儿。

2013走了，2014来了，这些天，缤纷的语言混合着辞旧迎新特有的情绪，充满着人们的对话与表达。特殊的时间刻度，总会带来特别的心灵悸动。

于我而言，2014年的一个新开始，就是写这个专栏了。《周末》主编早在微信里追问：“这个文化专栏起个神马名字好呢？”我就有些心虚有些惭愧地回复：名字还没想好，大致是“文化思语”吧。

为什么心虚呢？因为觉得“文化思语”这几个字好像不够“网络”不够“新媒体”，可又感到惟有这几个字能准确而稳重地表达我对这个专栏的期望——对文化的所感所思所悟，淡淡的，不那么明艳，不那么张扬，只要一份真诚和思考的沉淀。准确了却也平实了，稳重了却也朴素了，而这种风格和热门的“网言网语”是有很大距离的。

必须正视这样的事实：网络已经深刻地改变了我们所有的文化，且这种改变还在呈加速度态势发生。作为文化表达重要方式的语言文字，是改变中最剧烈的部分之一。不管是口语，还是书面语言，都已打上了强烈的网络表达的印记，并不断裂变。网络语言成为一种时尚消费，人们说话，如果不用点网络词汇，似乎就赶不上趟了。

不能不惊叹网络表达那惊人的创造力。这是真正的群众创造，也是规模空前的群众创造。无数个个体的创造聚合在一起，不断碰撞、传递、扩散，灵感不断被激发，活力不断被释放，极其精彩思想和语言由此涌现出来并迅速成为大众文化广为流行。当我第一次听到“泪奔”、“石化”、“超赞”这样的网络词汇时，当看到“2013—2014”这个数字被网友升华为“爱你一生一世”的表达时，学语言文学专业的我禁不住赞叹：太妙了！而诸如此类的网络语言还在不断被创造出来，让我们的文字具有了前所未有的生命弹性。

对文化工作者来说，面对语言文字这样的生命弹性，压力是空前的。无论个人的才华是多么横溢，在活力如此强大的网络创造面前，也会感到底气不足。一些名导名编、大师大家的作品里不乏网络文化的影子，甚至直接将网络上的段子、语言“为我所用”，从当年以个人创作引领流行文化变为对流行文化亦步亦趋，这并非个人的创造力不足，而是网络文化这种群众创造的力量太强大了。

即使是普通人也会感到压力。网络表达像一阵风、一阵潮，稍纵即逝，去来无踪——今天流行的词汇你不用，你就out（落伍）了；流行几天随风而逝，你还在用，你就成出土文物了。在盘点2013年时，一家都市报专门做了一期“2013网络流行语大辞典”，包括名词解释、例句、练习答卷等等，如“喜大普奔”、“人艰不拆”、“我和我的小伙伴们都惊呆了”等。这样的流行语，对很多人来说，没有名词解释还真搞不懂，毕竟，网络不是我们文化创造的全部。

风来风去，叶落了，花谢了，大地安详地在那里，护佑着我们的生命；潮起潮落，沙随着浪走了，积淀而生的珠贝静卧在那里，经岁月而愈加晶莹。在网络语言裹挟文化的时候，我们既要把身心舒展开来，去感受时代创造那活泼的气息，更要把我们的神思“定”下来、“静”下来，让穿越了数千年时空的语言文字在网络潮汐里安静地待一会儿，让汉字的悠久、优美和隽永的表达以及其间的文化蕴涵，得到欣赏和珍惜。

一个世纪前，如果你想听到这个世界上最好的管弦乐团所发出的声音，惟一的办法就是奔赴遥远的欧洲音乐大都会。但在过去10年间，世界顶尖剧院、交响乐团却纷纷以互联网为手段传播最鲜活的古典音乐演出。近年来，许多中国的艺术机构也加入到这一行列。从剧院到网络再到移动设备，古典音乐正进入3D时代。

“剧院”伴你走天下

每周六，只要你打开电脑，进入柏林爱乐乐团官方网站上的“数字音乐厅”，就可以欣赏乐团在当晚演奏的每一个音符。8架可遥控摄像机捕捉着舞台上的每一个细节，可提供像素在1080P以上高清画面，同时高保真环绕立体声让直播效果不亚于任何一张CD唱片的质量。

当然，这档高质量音乐晚餐不是免费的。柏林爱乐乐团这一从2008年起推出的互联网付费在线直播平台到目前已运行将近4年，在全世界范围拥有40万订户。数字音乐厅的直播周期以乐团的音乐季为单位，单场音乐会的直播票价为9.9欧元，差不多相当于一张正版唱片的价格。如果选择包月，价格是27.99欧元，而年费则为227欧元，权益包括在一年365天中随时可以回看资料库中以往数年的音乐会录影。

互联网上充足的内容，以及手机操作平台的不断完善，都给APP的应运而生创造了条件，手机、平板电脑也成为了古典音乐彰显魅力的新阵地。几乎世界所有知名院团都为手机用户提供了应用客户端的下载业务，以满足客户对资讯共享、售票服务、视听欣赏等多方面的需求。打开苹果APP应用商店，在搜索栏里输入“古典音乐”，“古典音乐大师作品精选”、“聆听大师”、“莫扎特交响曲”等各种应用软件映入眼帘。你可以选择付费，或者免费下载一些试用版。APP降低了古典音乐领域的进入“门槛”。

有人认为互联网让古典唱片的生意走向衰亡，但在音乐传播上，互联网恰恰

带来了古典音乐的复兴。苹果公司在2003年创办iTunes音乐商店时，古典音乐的销量因此而暴涨。在亚马逊和古典音乐唱片销售网站ArkivMusic上，涨势也同样明显。人们纳闷：为什么唱片店里积满灰尘的唱片，一旦放在互联网上，变成了一个个数百兆大小的数字文件，却有了完全不同的命运？

iTunes主管全球唱片和音乐营销的克里斯·贝尔碰巧是一位接受过古典音乐训练的小提琴家，他说，“我发现了一个很有趣的事情，当你从分享和交流的角度来看待不同类型的音乐时，你的涉猎会超乎预料地广。我们卖给古典音乐爱好者的hip-hop饶舌音乐和爵士乐一样多”。

如今，人们只需拥有一台个人电脑、手机，以及足够的带宽，海量古典音乐内容就可以出现在你的眼前。从收听收看音乐会演出，到购买古典音乐音像产品；从在互动平台与世界各地的志趣相投者交流，到查阅尘封的历史资料，互联网为古典音乐搭建了一座取之不尽的宝库，惟一考验的就是人们的时间。

摸着石头谈版权

有了足够的线上资源，是否就可以随心所欲地加以传播了？不，因为你首先遇到的就是版权问题。海量资源如何购买版权？如何更好地避免版权纠纷？也许国家大剧院古典音乐频道的做法能给你一些启示。对于该网站的所有工作人员来说，版权是他们面临的第一大考验，需要一步步摸着石头学谈版权。

古典音乐频道内容主编高屹表示，他们接触的版权主要分为两大类，一类是从国际顶级音乐影视集团购买最为经典的录音、最为顶尖的音乐会节目；另一类是录制大师名团在国家大剧院的现场演出、台前幕后的故事。为了保证获取优质资源，寻找最适合的内容供应商是关键。音频相对来说比较容易，国际四大唱片公司有3家涉及古典音乐，国家大剧院最后直接锁定了百代。但是对于演出视频，却不

知道国内外有哪些与古典音乐相关的版权方。于是国家大剧院艺术资料中心部长马荣国带领着工作人员各方打听、网络搜索，甚至从DVD上找线索找出版公司，几经甄选，确定主要从Unitel和Euro-Arts两家公司购买版权。更艰巨的任务还在后面，怎么在短时间内用一种最经济的方式拿下版权？“免不了要经历艰苦的谈判过程，版权方在中国的代理商我们就上门拜访了好多回，更别提其中针对各种细节反复跟版权方磋商的拉锯战。”

此外，录制在国家大剧院演出的节目也需要版权。“网站建设之初我们没经验，没有把版权的商定提前到谈合同的阶段，只能等到艺术团体和艺术家来到大剧院后再商量录制的事情，时间非常紧张，往往会遇到一些阻力。”节目制作部工作人员王萌说，“曾经很囧的经历是，节目制作部十几个人的录制团队，就在歌剧院和音乐厅演员上场口等着里面谈判的结果，一旦演出方答应录制，节目制作部的人员立刻开始进场布线。如果没有得到认可，只能撤下。”

经过不断摸索，如今大剧院在谈商业演出时就把录制需求谈好，在合同中加入古典音乐频道拍摄及播放许可条款。由于国外版权意识强烈，演出方不一定会同意，同意了也会有诸多要求。大剧院演出部统筹组的陈雪寅说，“我们只有尽量地提供最清晰的拍摄计划，哪怕演出方提出更多严苛的要求，我们都会全力配合，只要演出方同意我们录制和在古典音乐频道上播放，其他问题我们都可以去克服”。

聆听“楚风汉韵”

□ 李盛丹歌

这些从南阳南水北调中线工程出土的珍贵文物拭去厚厚的尘埃，从漫长的岁月走来，告诉我们一个个流传千古的传奇。

一江碧水连京宛，楚风汉韵唱大风。备受瞩目的南水北调中线工程即将实现通水。河南南阳，作为南水北调中线工程的渠首和核心水源地，也是楚文化的发祥地，各种文物遗址遍布丹江两岸，被考古专家们誉为“考古天堂”。

2005年，国家启动了南阳丹江口库区文物抢救发掘工程，来自全国的80多支考古发掘队先后完成了116处文物点的发掘，历史上曾出土有“王子午铜鼎”、“云纹铜禁”等一大批国宝级青铜重器，出土各类文物5万余件。

不久前，来自渠首南阳的98件青铜器、玉器、陶器、汉画像石等出土文物，率先抵达首都博物馆开展，从渠首文物到楚汉文化，从水质安全到移民迁安，从生态建设到农业现代化……给京城带来一股浓浓的“楚风汉韵”。

展厅里，楚子弃疾簠、汉代何伯画像镜、“棘阳邑丞”印、鎏金铜樽……这些从南阳南水北调中线工程出土的珍贵文物拭去厚厚的尘埃，从漫长的岁月走来，告诉我们一个个流传千古的传奇故事。

南阳汉画以图画的形式记录了整个汉代的历史，因而成为研究汉代经济、社会、文化的重要资料。千百年来，“嫦娥奔月”的神话故事寄托着人类探索月球的大胆幻想和追求。展厅里，一件“嫦娥奔月画像拓片”，左上方刻一月轮，内有蟾蜍；右侧的嫦娥，人首蛇躯，头梳高髻，身着宽袖长袍，有双爪，双手前拱，面向月轮做飞翔状。画面繁星点点，云气缭绕。

据南阳文物专家介绍，拓片中的造型与古代的传说有关。在古代人的想象中，蛇身或者龙身是人成神之后的一个标志，这也正是这件文物的珍贵之处。前不久，这幅原始拓片还曾跟随“神舟九号”游历过太空，更是具有特殊意义。

展览中的一件克黄壶看上去并不起眼，但是壶身上刻有铭文“克黄之壶”4个字，表明壶的主人叫作克黄。相传，克黄的祖父是楚国人，执法廉明。其弟子良，在楚国当司马，生个儿子叫越椒。克黄的祖父看到后，大吃一惊，告诉子良：“越椒这个孩子千万不可留。他啼哭的声音像狼嚎，长大以后必然是我们的祸害。”子良听了这番话，顿时吓得魂飞魄散。过了好一阵，才断断续续地说：“我是……是他的亲生父亲，怎能忍心亲手杀……杀了他呢？”后来，子良没有听从这条建议，越椒长大后果然作乱。这便是成语“狼子野心”的由来。

在展览的另一侧，有一件金羊杖首，造型十分独特。杖首为羊形，黄金质地，羊儿静卧，昂首目视前方，背部雕刻精美。如果有人告诉你这是2000年前的汉代通行的“老年证”，你一定认为是无稽之谈。据文物专家介绍，汉代继承了从周代就传承下来的敬老美德，并将尊老敬老以法律形式确定下来。汉高祖时常以鸠杖赐予老人，彰显天子敬老之仁德。因何赐予鸠杖，有两种说法。一说鸠为吞食不噎之鸟，借此祝福老人健康长寿。另一说法是刘邦与项羽争夺天下时有一次刘邦战败，逃进丛林，项羽追兵见一群飞鸟在荒林中“咕咕”而鸣，认为无人，另路追赶，刘邦得以脱险。后来刘邦做了皇帝便大造鸠杖赏赐老臣。专家介绍，从出土的杖首看，高官士绅阶层中的鸠杖在民间幻化为羊、马等各种动物形状，象征享受优待，具有法律效力，作用类似今天的“老年证”。

恍若间梦游远古，聆听它们的故事，这也正是“楚风汉韵”的魅力所在吧。

《周末》执行主编 姜范
编辑 何东宪 敖蓉
梁婧 李丹
邮箱 jjrzmzk@163.com