

新书速递

《字间浮生》:演绎中国汉字和图画间的趣味关系

中国出版传媒商报讯 鱼山饭宽(曾仁臻)是一名职业建筑家,非职业画家。一席曾邀他分享画人生,跨国公司邀他绘制产品开屏图,他的作品在微信微博上成为刷屏爆款。而在现实中,这位建筑界绘画怪才的生活一样充满情趣。这一次,鱼山回溯传统,用汉字作画,并首次将他作品中最富创造力的“字间”系列集结成册。《字间浮生》是鱼山“字间”系列画的第一套合集,包含了鱼山的181幅作品。他用别出心裁的方式把57组汉字、59个熟语、65首古诗词变成了画,演绎出中国汉字

和图画之间的趣味关系。巧思妙想,天马行空,画中包含了对汉字的揣摩,对成语和歇后语的打趣,也包含了诗作者对境遇浮沉、世间百态的描画与感叹。鱼山依托我们祖先留下的汉字密码,别出心裁地用当下中国人的生活情趣去表达古老哲学,使传统文化得以焕发新生。作为建筑师,他将汉字拆解开来经营变化,或将汉字入画作为一幅幅画面中的空间元素,亦或是于寸小天地之间将字刻入印章。在他笔下,端正的中国字变得灵动起来,有了空间层次和神情姿态,文字里转化出了无限趣味,像一个个有灵性的“活物”跃然纸上。(张)

《字间浮生》鱼山绘著/中信出版社2019年8月版/88.00元

童诗出版如何打好创新组合拳?

■李云帆(中国少年儿童新闻出版总社低幼中心营销部主任)

《金波60年儿童诗选》这套原汁原味的本土原创诗集,是金波近60年经典儿童诗歌的自选集,共3册,每册收录诗歌60首,分别为《白天鹅之歌》(侧重日常生活中的情趣展现)、《萤火虫之歌》(侧重叙事,包含丰富的情节)、《红蜻蜓之歌》(侧重抒情,蕴含着细腻的哲思)。

设计、装帧、阅读上的创意突破

金波老师诗歌作品集较多,在众多作品中如何优中选优,在设计、装帧、阅读上更具创意?诗歌阅读市场能否和小说、图画书这类出版物平分秋色?

编辑接到这个选题,激动与忐忑的心情并存。激动的是每一首诗均由金波老师选定,并按时间排序,是其60年诗歌创作的精华作品,应该也是老师自己最喜欢的180首诗歌,质量上有了保障;忐忑的是3本书集中出版,工作量较大。

等他们拿到初稿后,总算是理解了金波老师的心情。《金波60年儿童诗选》(白天鹅之歌、萤火虫之歌和红蜻蜓之歌)标题与内容为金波老师所定;经过编辑部的集中讨论,决定在标题下增加附属的小标题“时光筛选出的经典”以凸显书的定位和价值。

《金波60年儿童诗选》不论是在意象选择抑或在审美意蕴上,均有意让中国古典与西方十四行诗歌并存。我们

能看到诗人试图让中国古典诗歌传统在现代儿童诗中、在民间歌谣中得到激活。至于十四行诗的独创,著名儿童文学作家曹文轩曾言,金波将童心、童趣、童真,以及少年儿童的审美体验与十四行诗完美结合在一起。

版心、封面、书脊、用纸等在装帧与设计上沟通,他们已经记不清改了多少次,调整多少版。一本诗集,内容的选定是其中重要的一部分,所以在著名插画家钦吟之拿出他的画稿之前,他们心里还是有些忐忑的。插画家老师的绘图也并不是完全诗的含义,用了比较写意又不失童趣的诠释,夹杂着对诗歌鉴赏后的想象力,在原有“诗中有画”的基础上,为这些童诗配上相得益彰的图画,营造一种“画中有诗”的身临其境感,更是给人一种锦上添花的感觉。想到每个孩子读金波老师的诗都能读出属于自己的美丽世界,莫

大的慰藉与欣喜。

“世界最美书”设计师操刀设计

为了保证这套书的质量,中少社邀请“世界最美书”设计师刘晓翔工作室装帧设计,布面精装,镂空环衬,特种纸全彩印刷,极具收藏价值。在精装封面打样出来后,有一个小插曲。正式下印厂之际,两批封面打印出来有色差,为保证质量,编辑们找到制造布的厂家,通过沟通让对方按照第一次打样的颜色来制作最终成品。

诗歌意象的解读上,一万个人心中有一万个汉姆雷特。版心的设计上,如果一个画面有图,有文字,正常情况下读者第一眼看到的是图。为了规避这一问题,编辑们不放图,只留文字且大幅留白,为的就是让孩子能专注诗歌本身,为孩子留足想象的空间。在设计字体时,

编辑和设计师一起去了金波老师家,在大家集体商讨后,最终选择适合小学生阅读的宋体字,在开本的选择上也是几易其稿。目前选择的是16开,偏长的一些设计,虽然很费纸,但照顾到了阅读的流畅性和诗歌的美感,为孩子提供更好的阅读体验。

营销:纸媒+新媒体及时互动

这套书邀请了金波老师、著名主持人小雨姐姐配了制作专业的音频。家长和孩子可以跟着小雨姐姐学习体会语音与内容的结合,学习朗读的技巧。读者扫描书中所附二维码即可收听。在质量、实用以及整体阅读感受上,真正实现了在传统出版中的创新。

《金波60年儿童诗选》在新书首发之时,组织各大媒体从内容、设计、插画、创新等各个方面进行多角度报道。新浪六一活动之际,及时抓住时机,金波老师直播活动当天有130万人在线观看并提问。纸媒与微博传播的及时互动,使优秀的诗歌迅速进入了当下这个微博时代。除此之外,《金波60年儿童诗选》积极参与国际、国内各种童博会、书博会,与世界同行展开交流,在世界语境中更广泛地被认知。同时,新书首发正值暑期,是中小学生学习助学读物的时候,这套图书恰逢其时出现在人们的视野里。

爆款复盘

《给孩子读诗》是果麦文化2015年圣诞节上市的产品,销量至今已达100万册。近年有不少关于该书的文本探讨,此次专题中,我们更想聚焦《给孩子读诗》走过了哪些营销节点,助其冲上销量高峰。

第一步,精选儿童诗。

该书由150位果麦人,用100天时间,挑出了2000首他们喜欢的诗,并最终精选其中100首编成。书中100首优美的诗,来自跨越3000年历史33个国度的100位诗人。其中有25首中国古诗,25首中国近现代作品,50首外国诗歌。外国诗歌由39位杰出翻译家提供译本;每首诗均配有美丽插图,由世界各地70位画家创作。最短的诗花9秒可以读完;最长的也只需要2分31秒。

第二步,名人背书。

该产品“背书”的名人团队相当庞大,包括韩寒、董洁、易中天、闫妮、赵子琪、冯唐、梅婷、朱丹、周一围、喻恩泰、张天爱、柳岩、涂松岩等,可以说动用了果麦文化一直以来在成人书领域积攒的人脉和资源,这也是很多专业少儿出版机构所不能匹敌的。

第三步,线上音频。

喜马拉雅FM《给孩子读诗》播放量5156.3万,由各界人士给孩子读诗(以下排名不分先后),包括演员梅婷、许亚军等,主持人朱丹、柳岩等,作家易中天、冯唐、李筱懿等,还有环球小姐冠军许继丹、歌手秦勇等的朗读推荐。

第四步,明星公益阅读。

6月21日,果麦×南京德基广场“天使守护计划·给孩子的诗”公益特别企划,《给孩子读诗》作为朗读书目,朗读者包括梅婷、涂松岩等。

第五步,荣获“当当童书原创奖”,助推渠道销售进一步提升。

第六步,线下平安夜活动。2015年12月24日平安

三个步骤助力《给孩子读诗》销量过百万册

■端端 果麦文化编辑

夜,《给孩子读诗》于西西弗书店(上海大悦城店)首次亮相,在场者被小朗读者和妈妈的朗诵所感动,也被诗所感动,甚至有家长自愿上台为孩子朗诵诗歌。

第七步,网络“优”评的积累。在电商销售平台,家长留言表示《给孩子读诗》是一个很好的开头,可以饭后共享美好的读诗时光。这些口碑积累的好评也更加剧了产品销售的不断攀升

第八步,读诗音频活动。与喜马拉雅FM合作的#给孩子读诗#。截止到2016年1月19日,尹超和路金波等的读诗音频播放次数高达193.2万次。参与喜马拉雅FM#给孩子读诗#上传读诗音频活动的活动页面截止到1月19号参与人数多达333人。

第九步,微博话题活动。2016年1月,果麦文化微博发布“译者和诗人”双重角色的微博,选取了冯唐、北岛和冯至各自原创的诗句和翻译的诗句。

第十步,名牌跨界合作。董洁工作室微博2016年1月发布了《给孩子读诗》纪录片的视频。2016年1月味全食品发表了《有奖!孩子的梦里可有诗和晚安吻》,以《给孩子读诗》和味全全新推出的牛奶为主题拍摄一系列图片,每一张图片下面都有一段小诗,灰色部分选来自《给孩子读诗》。2016年1月易中天老师微博,易老师发布一个读诗视频——《敕勒歌》。易中天公众微信推送了易老师读诗视频《敕勒歌》,以及附带了若干诗配图。2016年3月杂志《时尚芭莎》的明星专栏,约稿董洁写了一篇《母亲,我最骄傲的身份》推荐了《给孩子读诗》一书。

编辑写书

如何用“00后”的方式“趣”讲古诗?

■邹抒阳(《古诗有故事——小学生必背古诗75首》作者)

暑假里的一天,女儿窝在沙发里背古诗,念叨着“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。她突然问我:“妈妈,这个蓑笠翁,是柳宗元自己吧?”没错,当时柳宗元因为永贞革新失败,被贬到遥远的湖南永州,

诗中遗世独立的渔翁确实是他自己的写照。但是,《江雪》这首诗的叙述视角是第三人称,柳宗元没说“这钓鱼的就是我”,我家小丫头也没读过历史,压根不知道什么革新、贬官,她是怎么领悟出柳宗元等于蓑笠翁的?这大概是由于古诗本身的艺术感染力。我从小就是个古诗词爱好者,但是很长一段时间,都是把它们当作格言警句来背诵,或者是当作好词好句来摘抄,觉得如果在写文章、说话时恰到好处地引用一二,能让人刮目相看就非常腔调了。和女儿谈论《江雪》的一刻,我心中突然一片清明:古诗词,其实是时间胶囊。

没错,就是那种在千百年前把东西塞进去,“嗖——”的一声带到现在的时间胶囊。胶囊的外壳,是古诗词的形式感,它发展到隋唐之后就是格律。格律本是为音乐美而创造,同时也为诗词提供了牢固的结构,文字以这种结构组合在一起,更易传播而不易散失,可以沿着历史的滔滔长河一直顺流而下。胶囊的内容,是古诗词的内涵。那些故事、情感、哲理和审美被包藏在文字中,完好地传递给我们,我们通过阅读对诗人感同身受。

我的专业背景是中国古代文学,硕士毕业至今15年,一直在少儿社担任文学编辑。可能是少儿出版人的使命感已根深蒂固,我觉得应该把古诗词胶囊以一种更贴切、更完整、更易消化吸收的方式输送给孩子。

那么,就从教育部规定的“小学生必背古诗75首”入手吧。这75首诗,既是皮毛中的皮毛,又是精华中的精华,每首都看似浅显,其实凝聚着深厚的内涵。中国古典文论有个术语,叫“知人论世”,就是说理解作品要从它的背景开始。虽然几乎每本讲解古诗的书都会在注释里提到创作背景,但那远远不够。孩子不喜欢灌输式的交流,不喜欢说明文而喜欢记叙文。所以,我把每首诗的历史背景都讲成一个故事,在保证历史真实性的前提下,尽量讲得有现场感,让读者觉得这个故事不是从角落里扒拉出来的陈年旧货,而是从时间河流中及时捕捞上来,鲜活得滴着水。比如写《送元二使安西》,就是这样引入:“这一天,王维一大早就爬起来,送他的朋友去安西出差。”这个句子一下子就拉近了小读者和古代诗人的距离,好像王维就住在隔壁。

通过故事把历史背景和心理背景都活生生地展现在孩子面前,他们才能去到创作现场,和诗人并肩而立,获得与诗人相同的感受,以这种方式消化诗词的胶囊。

一开始,我构想的传播渠道是微信公众号,所以在写这本书的时候,语言比较不受拘束(当然决非随便),还常常脑洞大开,这样,整部书趣味性很高,别说读者,我自己翻翻都会笑出来。幸而诗词创作相对于诗人的整体生活而言,本是用以抒情言志的小端(他们多半视从政、治学为主业),因此也无伤大雅。

我注册了一个公众号,本打算以每周两篇的速度更新。更新到第三篇的时候,好友同时也是资深出版人张亮把这个公号推给了耕林童书馆总编辑敖德先生,于是就有了后来一套3册的《古诗有故事》。耕林童书馆的同仁十分贴心地为小读者设计了小开本,使这套书能方便地随身携带。插图选用江户时代日本儒学家细井徇为《诗经》作的植物图谱,整套书呈现出古雅而明快的风格,更让小读者和家长的青睐。

近年备受市场追捧的金子美铃,事实上早在上世纪80年代的日本就开始流行。而金子美铃的诗作是在1918年的日本问世的。当年,日本儿童文学杂志《赤鸟》曾掀起一场轰轰烈烈的童谣运动,吸引了大批一流的作曲家踊跃为童谣作曲,很多有名的童诗在日本的流行也与此无不关系。

旅日作家、日本出版文化史研究专家李长声在《向着明亮那方》的序言中曾提到,投身于“赤鸟”运动的诗人有北原白秋,负责《赤鸟》童谣栏,他基于童谣形式创作的童谣别开生面。还有艺术派诗人西条八十,是他发现并扶植了金子美铃,称之为“巨星”。

2006年,金子美铃的诗集由新星出版社首度在国内引进出版。书名《向着明亮那方》是当时译者吴菲一个并不太主流的译法,现在看来,也别有风味。据《向着明亮那方》责编姜淮透露,这本书初版时,圈内几乎还没有人关注“日本诗人”作品,一向“个性”的新星社开始小范围尝试童谣产品线,截至今年该书累计销售超过30万册,今年5月推出的纪念版《向着明亮那方》告别了此前低调的平装无插图低调风格,加入了著名插画家竹久梦二为金子美铃配的插图。尽管姜淮承认,这些诗歌作品最初出版时并非全然为孩子所做,更受“文青”青睐,但并不妨碍这本书以更亲和的姿态走近更多人,包括孩子。此外,诸如中国戏剧出版社、万卷出版公司、北京理工大学出版社、中信出版社、山东人民出版社、浙江文艺出版社、浙江少年儿童出版社等出版机构在近年都相继加入了金子美铃诗集这个“公版”资源的“争夺战”中。

虽然目前读诗的群体早已不如上世纪80年代那样蔚为壮观,缩减成相对小众的圈层,但有些作品依然值得挖掘。《向着明亮那方》包括今年该社全新推出的《日本童谣》——精选北原白秋、金子美铃、竹久梦二为代表诗人的百首日本经典童谣,“可能更受文青的欢迎”,但姜淮更希望亲子双方能近距离接触真正富有童心的作品。而近年醉心研究日本版画的他更是为《日本童谣》每首诗配了一幅经典版画。据记者了解,去年新星社还推出过《山羊之歌:中原中也诗选》。中原中是备受当年年轻人喜爱的、日本昭和诗坛耀眼的明星诗人,多部作品入选日本教科书。日本动画《文豪野犬》(讲述日本历史上著名的文豪们使用异能战斗的漫画作品)近年在中国人气飙升,使得这位一直在中国默默无闻的诗人也随之名声大噪。

同样相中过金子美铃、中原中也的陕西师范大学出版社从2015年关注儿童诗市场,结合该社文学名著的产品线,对于策划出版童诗产品,社里也有自己的定位:不跟风,不盲目把诗集做经典化包装。“给读者提供可以收藏并长期阅读的诗集。而不是不分类型,不分国籍,不分调性地做合集。”该社大众出版中心文学编辑室主任焦凌透露,目前他们主要出版的《金子美铃全集》《山羊之歌》都属于全集系列,能让读者对诗人有系统化、纵深化的认知,并且作品都配有朗音频。“为保证质量需要一定投入,聘请优秀播音员朗诵,后期制作配乐,这些投入都不小。”

童诗在我国台湾一直是小众市场,早期以桂文亚主持的《民生报》为童诗出版重镇。最具代表性的儿童诗作者首推英年早逝的杨唤,他的童诗,总数不超过20首,却成为童诗创作的典范,甚多儿童诗作者,都以杨唤的创作形式来创作儿童诗。林良则是目前仍健在且具在海峡两岸都极具号召力的儿童诗作者。

据我国台湾知名童书出版机构和英童书总编辑周逸芬介绍,从台湾的童诗出版门类看,名家合集更具市场性,有插画的童诗绘本即便在我国台湾出版最繁荣鼎盛时期,依然叫好不叫座。“除市场局限,更因童诗要翻译成优美的中文非常困难。”和英童书曾经推出过罗伯佛洛斯特《雪晚林边歌》、余光中《踢脚踏》、杨唤《永远的杨唤》,口碑极佳,但销量普通(因有质量支撑才不至滞销、尚能稳步前行)。

盘点童诗「爆款」作家的兴起

中国出版传媒商报记者 孙珏