

绘本+展览联动 艺术家杨洋为小朋友送上温情“童话”

中国出版传媒商报 10月24日,由中信出版集团、中信书店主办的“杨洋的童话”艺术展暨“魔球星系”新书发布会在中信书店·启皓大厦店举行。杨洋出身于艺术世家,自幼擅长绘画。她的作品具有鲜明的个人风格,在油画、版画、水彩画等方面的成绩引人瞩目。凭着长期以来对科幻与文学的热爱,杨洋创作出一套唯美的温情科幻绘本,给孩子们讲述神奇的“魔球星系”故事。作为该套绘本的策划出版人,活动现场,杨洋的多年好友、中信美术馆馆长曾孜荣为大家解读了绘本的立意。他提到,“魔球星系”是关于爱和驯养的美丽童话,堪比《小王子》般温情动人。作为有着科幻色彩的童话,书中背景和情节设定离不开硬核的科学知识。为了严谨性,杨洋创作时特地请

教了她的好友空间物理学博士谢伦。杨洋的画作清新而纯净,常被做成文具等商品上的图案。凌美国总经理曾红荔也分享了与杨洋合作的点滴。杨洋作品的资深藏家潘茜则讲述了她和著名歌手老狼夫妻俩从初见杨洋画作到与杨洋结为好友的故事。

杨洋的画作中常常充满生机盎然的植物,让人心生向往。杨洋在活动中讲述了其中缘由。原来,她小时候曾跟随父亲在植物园生活过,无忧无虑与植物为伴的生活在她心中埋下一粒种子,最终生根发芽。据了解,“魔球星系”是中信美术馆倾力打造的“艺术家绘本”之一。与新书发布会同期开启的“杨洋的童话”艺术展,将艺术展览和绘本结合,离开高高在上的美术馆,走进身边的书店,是一次全新的跨界尝试。艺术展不仅陈列了“魔球星系”绘本、花艺相关图书,还有杨洋的限量签名版画和童话系列地毯。(张)

传统文化童书研发如何出新?

5招助传统文化产品竞争力凸显

■王华 张曲如(浙江教育出版社)

近年来,出版业越来越重视对传统文化童书的选题开发,优秀的传统文化童书层出不穷。我们也基于多年深耕学前教育出版领域的经验,探索打造以传承中华优秀传统文化为目的,真正贴近孩子、受孩子喜爱的系列产品。

招式一:结合实践找选题。遵循“认识从实践中来”原则,我们调查了解到,目前在幼儿园进行的关于中国传统文化的教育实践活动多从以下角度开展:一是中华经典类,例如《西游记》等经典民间故事、百家姓文化、戏曲表演等;二是民间技艺类,如剪纸、编织、造纸术、泥塑等;三是节日节气类,包括春节、端午、清明、中秋等重大节日节气的习俗;四是家乡资源类,指向儿童所在地域特有的民俗文化,如饮食文化、特产等。综合考虑受孩子欢迎的程度、操作性和通用性等因素,我们从中间选择了以民间技艺和节日节气作为选题切入点。

我们设想:能否将孩子较为喜欢的民间技艺与传统节日节气相结合,通过丰富有趣的内容传播传统文化的同时,满足孩子在语言、社会、科学、艺术等领域的学习和发展?经过多重论证和思考,我们从孩子的直接经验出发,敲定春节、清明、端午、中秋四个传统节日,策划了“中华传统节日”启智系列”产品,并根据出版时间进度将首个产品确定为传承中秋佳节文化的《小皮影·大月亮》。

招式二:产品形式找突破。确定了选题方向后,需要考虑产品形态的问题。市面上关于传统文化的童书有绘本、科普读物、儿童文学等形式。除了图书本身,是否还有其他更能吸引孩

子、激发孩子对传统文化产生兴趣的形式?我们将目光再一次投向孩子。多年来开发幼儿园课程的经验告诉我们,有手工操作性并具有一定美感、能够反复游戏的材料受孩子们偏爱。于是我们将产品形式初步定位为精装绘本+操作材料的盒子套装。

招式三:绘本画风有特色。我们邀请到中国美术学院教授、非遗保护专家王其全担任该书顾问,邀请教育经验丰富的作者撰写故事,在反复商讨之后,决定创作一个在皮影王国里小皮影们过中秋节的奇幻故事,并且将中秋传统节日习俗和皮影非遗技艺特点融入其中。我们还邀请了中国美术学院专门研究非遗保护的插画师为该书绘制插图。插画师在创作小皮影人物形象时,更是直接从传统皮影的外观中提炼元素,画面中“白线”的运用就形象地体现了传统皮影的“镂空”这一主要特征。该书还凭借精美插画入围第十三届厦门国际动漫节“金海豚奖”。除了传统特色的故事设定和绘画风格,故事环节中还融入了月相变化、数学测量等科学小知识,便于家长和老师科学领域与孩子进行互动和延展,提高了该书的知识含量。

招式四:操作材料有创意。操作材料设计上,我们从皮影、月亮、中秋等关键词出发,结合市面上常见的操作材料形式,罗列了一系列适合孩子操作的材料,再进行反复论证。我们还邀请了高校玩具设计专业的老师以及多年专注于文创产品玩教具的公司共同参与材料研发。

反复论证、比较、几易其稿之后,我们最终将材料确定为反映皮影技艺的“皮影舞台”和具有

空气动力学原理的“旋转月宫”。两套材料在设计上兼顾了中秋和皮影这两大传统元素,并且有较强操作性。“皮影舞台”拼搭完之后,孩子可以通过操控小皮影进行故事表演,深刻感受皮影技艺的魅力,并且发展语言表达能力和表演能力。“旋转月宫”材料独特的产品效果让初见到它的读者都眼前一亮,促使读者产生购买的欲望和冲动。我们在开发同时还为“旋转月宫”材料申请了专利。

招式五:渠道定位求精准。针对该系列产品形态和定价方式,我们在前期就确定了线上渠道为主、线下渠道辅助推进的模式,并将线上发行渠道重点放在中盘与公众号上。这样的销售渠道可以帮助我们更精准地定位读者,产生较好的销售效果。在研发过程的每一重要阶段,如绘本草稿绘制完成、配套材料打样完成等节点,我们都积极与线上渠道等接触,保持线上渠道对产品的持续关注,并通过沟通获得改进意见。在产品推出之后,我们集中力量加大宣传力度,迅速得到了线上渠道积极的反馈。

线下渠道方面,我们与全国各地的绘本馆合作,结合产品为绘本馆量身打造适合在中秋节开展的活动,并特别制作儿童手工“小皮影”,配合绘本馆活动的开展。线下活动获得了各家绘本馆的高度认可,甚至还有家长询问是否可以单独采购“小皮影”,足见大家对这套产品的认可和喜爱。

该套产品能够得到迅速关注和回应,重要原因之一是在展示图书时,重点采用了直观、动态的视频,展示最能打动消费者的地方。除了常规详情页外,我们针对该套图书最大的亮点——配套材料拍摄了制作过程、使用效果并进行精心剪辑,使读者通过小视频即刻捕捉到产品独特之处。数字化图书展现方式在渠道开拓上发挥了不小作用。

(上接第2版)

立体书《清明上河图》再度引爆市场 “国潮IP”孵化幕后揭秘

■中国出版传媒商报记者 林致

该套立体书有多精巧?从其手工工序和拼装工时可见一斑。中国纸艺大师王伟,耗时6年精心设计了该套书的立体结构。“书中包含三大盛世主景+六小群生像,由故宫出版社专家团队指导审核。而其立体书打造,需要经过1000道手工工序,耗费1440小时手工拼装,以达到精准复刻馆藏原画,立体书+图书+拼图三合一的效果。”王伟说。

追求真实还原原画

宋朝的社会、经济、科技、政法均达到了相当的文明程度,贩夫走卒、轿中贵妇、算命先生,各色人等衣冠有异,忙闲不一。将平面的画二次创作成立体的书非常困难。据王伟介绍,书中有一幕牛车进城的画面,原画车上有一处不是很明晰,王伟曾推测是车上的货物,但向多位专家请教后,确定车头堆放的不是货物,而是一道宋制车门,就将这一细节立体还原出来。为了把一个人物“立体”呈现,被挡的半边身体,作者也下了不少功夫补救。这样的例子在整个创作历程中不胜枚举。

上千次错误尝试

在设计研发立体书的过程中,王伟参考了由故宫出版社提供的众多《清明上河图》相关资料,尽量在原画基础上不做任何绘画方面的再创作,保证最高还原度。值得一提的是,创作中,故宫博物院相关专业者的专业指导,使其对细节部分进行了更加贴合原作的调整。在为期6年的创作中,作者不断同专家们探讨、分析,经历了上千次这样修改。立体书的插件细节不断推敲,牛车的配件细绳就筛选十余种材质。2014年初设计封面是米黄色,考虑到存取方便和美观度问题,开启了漫长的改版历程。中间还经历了蓝版、盒装、绿版雏形等等,到最后正式发行已经是第6版。

孵化全新“国潮IP”

作为发行方,福建葫芦文化产业发展有限公司已经有发行打造热门立体书爆款的经验。特别是今年图书行业最热门书籍之一的《打开故宫》,全长3.2米,大小零部件数百个,全部采用全手工粘帖与制作,上市100天销售码洋破亿,创下中国童书销售新纪录。《大宋风华:立体(清明上河图)》套装的众筹成功,再度验证了“立体书”这一全新品类书籍的兴起,也表明国内文创企业在“国潮IP”开发中浪潮中获得又一突破。

今年10月7日公布的2020年诺贝尔化学奖授予了詹妮弗·杜德纳和埃玛纽埃勒·沙尔庞捷,以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。中译出版社出版的“英国科学经典读物”丛书中,为读者“破解基因密码”的《生物的奥秘》对这两位科学家正有所介绍。此外,《化学的奥秘》作者本·斯蒂尔曾于2016年获得物理突破奖,书中所介绍的化学元素发现者,也有多位诺贝尔奖得主。

以“前瞻性”眼光,从科学经典中启发探索。编辑初拿到该选题时,就被书中的前沿科技吸引。无论是数学中的谷歌页面排序、关于计算机逻辑系统的德摩根定律,还是物理中的开普勒第一定律与地球免受太阳风冲击的关系;无论是化学领域的未来元素、新化学物质和新材料的发现,还是生物领域的CRISPR—Cas9系统或复活DNA,都可以在书中找到答案。

虽然国内少儿科普图书市场高速增长,但全球的先进科技经验值得学习和借鉴。除了将方程、原理等已然存在的科普知识按学科进行梳理,“英国科学经典读物”丛书还介绍了这些基础的原理与公式、元素与技术对现今生活的指导,以及未来科技的发展趋势。我们相信,该套具有前瞻性的科普读物,可以鼓舞、启发小读者回味无穷的同时探索未来。

以读者需求为根本,对引进书进行“本土化改造”。在引进该丛书过程中,我们在保留英国理科教育思维的基础上,对标中国理科教育进行了“本土化改造”。根据中国理科教育的学科定位和中国青少年的阅读需求,编辑将原书内容进行了拆分,并重新设计了书名。原书书名直译过来是《方程的奥秘》《元素周期表的奥秘》《基因的奥秘》,在对中小学课标进行认真分析并调研了家长的需求后,我们将《方程的奥秘》按照数学方程和物理方程拆分成两册,同时各册的主书名也对应“数理化生”四个学科,每本书都有十几个及以上对应小学科学或中学理科学习的知识点。

以妙趣横生的笔触,褪去数理化生“晦涩的外衣”。“数理化生”一直是中国青少年家长的教育“痛点”。中国学生的理科学习普遍呈现出思维“应试化”、记忆“机械化”。该套丛书《数学的奥秘》《物理的奥秘》《化学的奥秘》《生物的奥秘》分别介绍了29个数学方程、21个物理方程、118个化学元素与12个基因知识,并配有共计650余幅精美插图。作者均为英国科学领域的权威学者、教授,他们共同的特点是以生动活泼的叙述方式和全新的视角,启迪学生快乐地探索科学奥秘,让原本令人生畏的理科知识变得像小说一样有趣易读。

例如,《数学的奥秘》(物理的奥秘)作者理查德·科伦是一位极具创新精神的作家、教育家,他认为“数学家使用的符号犹如音乐家的乐谱符号,可以简洁、明晰地传递信息”“物理方程可视为小型机器,推演运算原理就是弄清每一个零件如何运转”,致力于用简朴的语言和直观的图像来解释一般性的数学、物理概念,并构建起这些概念之间的相互对话。他将方程的各项内容逐一拆开讲解,并在每个方程故事落下尾声时留下启发式思考。此外,书中均穿插了相关的背景故事,如科学家之间的逸闻趣事、历史上著名的学术论争等。

值得一提的是,该系列中的《大脑的奥秘》《语言的奥秘》《人体的奥秘》等也在编辑加工阶段,不久后将与读者见面。

《给孩子的西游记》平衡趣味性和通俗性,兼顾文学性

■ZEN、3步(浪花朵童书)

西游故事本身是很惊心动魄的,也很有意思,吴承恩版本对大人来说没什么阅读障碍,但小孩读起来还是不够清晰;有了阅读障碍,有趣部分就凸显不出来。而市面上部分儿童版《西游记》往往以情节为主,有点像缩水版,损失了文学性上的细节。

《给孩子的西游记》对趣味性和通俗性的平衡,是其**主要优势之一**。作者孙智正本身是经验丰富的文学写作者,他的作品叙述往往简洁凝练,没有赘余和浮夸的矫饰。同时,作为一名父亲和曾经的少儿杂志编辑,他知道什么样的语言是孩子喜欢和需要的。

该书内容体量较大,越做发现难度越大,我们也越来越理解作者。拿到稿件,单册格式修改就花费数周。校改前,我们先看了吴承恩版的《西游记》,校改时又边校边看,整套书做完,至少读了三遍原稿。校改过程中,又完整读了两三遍该书原稿,修改作者及其他老师的意见,又翻过好多次。经常改几个细节,全书检查一遍就是一周。编完以后的稿件堆在桌上得有半米高。该套书打磨过程耗时一年多,除了与原著的对读、编校,还得与插画师沟通,因为该丛书配了西游人物的长卷。长卷上画哪些人物,该怎么画,这些都得考虑。所幸插画师非常好沟通,我们列的参考内容不算详细,他基本都画到位了。值得一提的是,原本该套书是没有详目的,几乎都是小标题形式。这从文学角度来说很有行进感,孩子一节节读也不吃力。但这样的形式却可能不符合家长对名著类产品的期待。为了能够两全,最后我和作者商量,根据故事内容拟了稍微详细一点的目录,对各个小节进行归纳。成书时,这个详目某种意义上也是把《西游记》的章回名翻写了一遍。

想要做出孩子爱读的版本,最重要的还是用孩子爱读的

语言,甚至目录的语言,作者都花了很多心思,改写成了孩子的语言。由知名画师散旦君创作的一米长人物画卷,成品效果也非常好。画卷手绘,精细以外还谈谐逗趣,生动地将人物神态呈现纸上。另外我们还做了涂色卡,让孩子可以边读边玩。

该书排版也为孩子“量身定制”。我们选择适合孩子阅读的板式,并对诗词引文做了特殊格式,清晰凸显,还对冷僻字做了注释。另外一个大招是我们将该书全本录制了总长121小时的有声书,年底前随书免费附赠。该书适合小学四年级到初二年龄段的孩子阅读,低年龄段孩子是可以直接听有声书。

在营销推广时,基于该套书定位,我们判断会购买该书的主要还是父母群体,传统媒体的信任度会很高,所以联系了媒体做书籍的推荐,南方人物周刊、新民周刊、读书俱乐部广播等等数十家媒体都有报道。我们还在千人家长群做了该书的讲解和介绍,也有做一些新方式的传播,比如邀请作者做线上微信群分享活动。目前,该套书销售情况良好,并且已经加印。

在吴承恩版本之前,西游故事就早已流传了,熟悉中国古代文学的应该都知道,中国古代的长篇小说有几个基本特点,一是世代累积,最后出现一个人把它攒成一个相对集中的“作品”;一是受佛经影响,形式上很多都是把小故事串在一起。《西游记》这个IP太大了,怎样从里面取出一环都可以形成产品。《给孩子的西游记》做的事情,是基于纸面的,因此首选是基于语言的。作者孙智正用语言的现代化展现了一个更清晰更活泼的版本。作者是把这个当文学作品来创作的,而不是“给孩子的缩写版”。在开放、轻松的风格中,把活力保留下来,也不去强行说教。

「前瞻性」科普图书的本土化改造
■郭宇佳(中译出版社)

