(上接第7版)

我在童书圈这10年

流量时代来得如此迅猛

■权惠娟(乐乐趣低幼童书总监)

10年前的我 2013年,我还是个 刚入行一两年的新人编辑,那时的 童书市场是安静、内敛的,但又 充满生机。那会儿双11刚开 始,我们早早就把自己想要的 书加在购物车里,然后等双11 那天赶紧下单。有时候大家还 需要相互凑单。我们编辑平时 查询竞品,也只是依靠当当和去实 体书店,看看谁又出了什么新品。那 时大家好像没有营销的概念,只知道把书上 架信息补充好,等着读者来挑选。

那时我们内部一周还会开小型的头脑风 暴选题会,不限主题,大家畅想自己想做的书 的样子。正因为不设限,也没有外部信息干 扰,很多后来卖得很好的选题都是靠我们头 脑风暴想出来的。那一段时间的工作状态满 足了我对编辑职业所有美好的设想,我身边 很多工作10年左右的同事也因这样的氛围留 在了这个行业。

10年之大变化 这段美好的时光我记得 延续到了2015年前后。我第一次去参加了法 兰克福书展,那时的版权引进还是良性的竞 争,大家各自挑选适合自己出版方向的选题 回来引进出版。

等到我2017年第二次去法兰克福,我明 显地感觉到,国内的出版人当时有点"疯狂", 每家都开始大量往回买版权。国外出版人也 感受到中国市场的热情,开始出现跨国的战 略合作。

就这样"疯狂"了两三年,直到疫情来临, 虽然没有办法参加国际书展,但从线上约见和 返回的资料来看,优质版权越来越少,少了让 人惊喜的感觉。但国内原创力量越来越强大, 每一年都有让人耳目一新的新书和作者出现,

这极大鼓舞了童书出版人。

经历过的深刻事件 一是,震惊 于我们投资的英国编辑部的工业 化流程和出版效率。当时我们自 己做揭秘系列,一年也就那么五 六本,但英国编辑部他们整合了 全球顶级的作者和插画师,高效的 出版效率让这个数量一年间达到 了20多本!而且还不只是制作这一

个单一产品线! 这让我感受到了工业化 出版的巨大力量和魅力。二是,近年涌现的一 些小而美的图书品牌,比如狐狸家、米莱童书 等,这些风格各异又有自己调性的出版品牌, 让我感受到了童书行业的生机勃勃。

经历过的低迷时段 疫情三年,流量时代 来得如此迅猛,许多非常优质的好书被沉 没。记得当时有一个达人以非常低的价格在 抖音直播卖书一天卖了1个亿。听到这个消 息时我觉得非常心酸和难过,这不是一种健 康的销售方式,书这种具有精神文化属性的 商品竟然没有了文化属性,就像超市卫生纸 打折促销一样。有时我们都互相调侃自己是 "纸的搬运工",从版权方或者内容创作者手 中取得授权,在经过一系列的营销和推荐后, 最后不得不低价卖给读者。

前一阵看了出版界前辈耕林总编辑敖德 的采访,我也感到深深的迷茫,在这个流量时 代,书带来的精神文化属性去哪儿了呢?

最得意的作品 最近的作品算是《身体大 发现》。2021年西安封城时,我在家经常刷小 红书的种草,发现了《身体大发现》。这是一 套绝版书,市面上已经不销售了,很多妈妈都 在高价求二手书甚至自己去复印。我蹲守妈 妈群很久才高价抢到了一套二手书,在看到 内容后第一时间就决定引进它。

因为这套书"来源于小红书",所以我们 把这套书的首发也选在了小红书,请到一位 知名的母婴博主为它代言。在绝版时,她就 是这套书的"野生代言人"。正因为这套书非 常优质的内容,是每个妈妈看到后会发自内 心去购买的好书,陆续地,其他一些优质博主 也开始种草晒图,再加上小红书特有的推流 搜索机制,很快就建立了一个《身体大发现》 的口碑矩阵,销量很快上去了。同时,微信公 众号和快团团也在辅助配合,持续发力,这套 书成了一套真正口口相传的"口碑产品"。关 于这套书未来的预期,我非常乐观。

今年正在酝酿的大项目 有一个策划了 几年的IP,叫"莉莉兰的小虫虫"马上要发布 了。讲的是一群可爱萌动的小虫虫,它们每 一天都充满好奇,用自己的方式探索着这个 奇妙的自然世界。另外,它还是"小猪佩奇" 的编剧克里斯·帕克的作品,期待这个IP能带

对自己的状态是否满意 可以打80分 吧。工作这么多年,有时自己的思维和逻辑会 被固化,未来希望挑战更多的新鲜事物,接触 更多类型的合作方和出版人,也希望通过合作 带来更多的外部视角和思考方式,沉淀一下自 己的内心世界。

理想中的童书生态圈 希望作者、编辑、 发行、营销推广等大家坐在一起都是笑盈盈 的,不再为破价、流量等这些事叹气。

希望可以尽快出台关于图书价格保护 的政策,让作者、编辑可以精心去策划更多 优质的内容,使书充分发挥精神文化的传播

这样,读者可以买到自己的真正喜欢的 书,而不是被流量推送到面前的书,也可以激 励内容创作者创作更优质的内容。

度过迷茫期,进入快乐放松的创作状态

■九 儿(绘本作家、画家)

10 年前的我 十年前的 2013 年, 我开始 接触儿童绘本,刚刚出版了自己的第一本绘 本《妹妹的大南瓜》。我认识图画书和开始创 作是同时发生的,所以,一种新鲜感伴随一见 倾心的喜爱,我就像小学生一样,一边学习一 边开始做"作业"。当时的图画书市场环境我 其实并不太了解,但我觉得是自己比较喜欢 的状态,虽然书印的不多,首印几千册,版税 也不多,但自己的作品被读者一本一本买回 家的感觉让我很踏实。

我也能感受到创作者在创作中的探索, 在这个期间,很多有经验的优秀前辈起到了 非常好的引领作用。有好多书被大家熟知并 喜爱,比如周翔老师的《荷花镇的早市》《一团 青菜成了精》,朱成梁老师的《团圆》,于大武 老师的《中轴线上的城市——北京》,王早早 和黄丽老师的《安的种子》等等,这些优秀的 图画书历经了时间的考验,一直被读者所喜 爱,也鼓舞了创作者。

10 年之大变化 中国原创图画书从 2007年起步,10余年得到了快速发展。原 创图画书作品越来越多。尤其是我开始进 行图画书创作的这些年,是童书行业相当繁 盛的时期。

2014年~2019年,我看到的形容图画书 市场最多的词语就是"井喷式发展"。以 2014年为例,国内图画书引进2000种,原创 2000种,童书出版4万种,图画书占1/10。这 样的数字确实惊人,尤其是在每年的上海国 际童书展期间,能充分感受大家对图画书的 热情。

这固然是好事——有创作,才有思考,才 会不断进步,才会有好作品。当然作为作者 也会焦虑,因为上千种图画书,真正浮出被大 家记住,一年也不过几十种,而且很多题材在 重复出版。如何创作出优质的、在书海中能 够浮现不被淹没的书,是每一个出版社和作 者都需努力的方向。然而,如何解决"数量" 与"质量"之间的矛盾,也是现阶段中国童书 面临的巨大挑战。

好在大家靠着对图画书的热爱,不断学 习成长,优秀的年轻作者带着新鲜的气质和 观念加入童书创作队伍,并获得各类国内外 大奖,比如黑眯的《辫子》,于虹呈《盘中餐》, 还有近期吴亚男和柳垄沙的作品《不一样的 1》刚刚出版就包揽了国内外很多大奖。中国 本土关于图画书的评选以及奖项也越来越 多,图书的延伸阅读也越来越丰富,中国进入 高速发展的"童书大时代"。

经历过的深刻事件 有意思的事很多,太 多了也就不那么深刻,但是有一件事,我一直 都难以忘怀。

那是2016年,为了创作《鄂温克的驼鹿》, 我跟随动物文学作家黑鹤去了大兴安岭森林 腹地,在使鹿鄂温克老人巴拉杰伊的驯鹿营 地体验生活,我们住在简易的帐篷里。除了 熟悉驯鹿和认识森林植被,每天我还负责洗 餐具,然后放在帐篷外的桌子上。一天早晨, 我看到碗里落了一些树叶,还有些属于森林 的细碎东西,于是我从旁边的水桶取水刷 碗。这时,巴拉杰伊老人看到了,非常愤怒, 大声训斥我:"森林里没有脏东西,不要浪费

当时我吓坏了,这句话一直印在我心里, 每每想起都会感叹,人与自然最好的状态也 许就在这句话里,真正融入自然,成为自然的 一部分。在森林中生活的使鹿鄂温克人,只 取生活所需,不滥杀。他们对待自然的态度, 值得我们思考和学习。非常遗憾,在这本书 出版前,巴拉杰伊老人没有看到就随风逝去, 真正融入到她守护的山林中。

经历过的低迷时段 从2014年底到2015 年,是我最困惑最迷茫的一段时间。那时我 与著名幻想儿童文学作家彭懿老师合作图 画书《妖怪山》。彭老师的故事小朋友很喜 欢。这是一个比较玄幻的故事,也比较特 殊,是有关"走出心灵困境"的救赎题材。出 版社对这本书的宣传方式和力度前所未有, 就像在平静的湖水里投入巨石。在当年没 有主播和平台低价包销的情况下,这本书成 为爆火的产品。

作为这本书的图画作者,被关注的感觉 让我非常紧张,我知道我做得不够好,我可能 更喜欢慢慢成长,慢慢被创作温热的感觉。 这段时间,我在思考为什么做图画书,我喜欢 的到底是什么。结论是:我喜欢讲故事。

与其继续等待作家或出版社约稿并不停 歇地去呈现,不如自己去寻找内心深处最想 表达的故事。此时,我遇到了蒙古族动物文 学作家黑鹤。他笔下来自荒野的故事让我非 常震撼。我的奶奶是蒙古族,我从小生活在 科尔沁草原尾部,在村子不远的后山坡还有 一片辽阔的森林,我喜欢草原和森林。黑鹤 在他的小说中呈现的人与自然的故事,自己 对待万物生灵的态度,是生活在城市的孩子 需要了解的。

于是,我们开始了合作。用3年时间出版 了我们的第一本现实题材图画书《鄂温克的 驼鹿》。这本书 得到了读者的 喜爱,获得第 十四届文津 图书奖,且版 权已输出到 在国外获得了很

10个国家,并 多奖项,实现了原创 图画书真正地走出去。

我从等待故事到自己寻找故事,用了3年 时间。当然,我也开始讲述自己内心的故事, 比如我的无字书《布莱克先生和他的狗》。布 莱克也度过了最迷茫的时期,进入到快乐放 松的创作状态,如我一样。

对童书行业的理解 最近这三四年最明 显的感觉是,图画书从"数量"到"质量"的转 变中,取得了明显效果。虽然创作者队伍在 壮大,优秀的年轻作家画家不断涌现,很多 领域的专家、艺术家也投入到绘本的创作 中,但童书市场却从数量"井喷"状态渐渐冷 静下来。无论是出版社、作者还是读者,能 感觉到大家在热情和理性两端,做到了很好

与创作的冷静形成鲜明对比的是卖书方 式变得热闹。这一点我不太懂,但一些拼低 价卖书的现象让我觉得做书似乎不那么纯粹 了,变得很功利,甚至有点廉价,当然这只是 某些时刻的感受。

书卖得好固然是可遇不可求的好事情, 但一本书最体面的方式还是它真正被读者需 要,真心喜欢、迫切想要阅读以及像要认识一 位新朋友那样期待拥有它,并花时间与之交 流。而不是因为宣传,价格便宜,造成跟风购 买,放在家里集尘蒙灰。

对自己的状态是否满意 比较满意。如 果出书是为了自己的欢喜。那已经达到。我 机缘巧合地从雕塑设计领域进入到图画书创 作领域,11年出版了17本书,得了很多奖,版 权输出到多个国家,我觉得自己得到的比付 出的多,很幸运。感恩出版社、领域内的专家 以及读者,他们给了我很多鼓励和帮助。

理想中的童书生态圈 希望童书更加多 元化,原创图画书越来越好,中国的孩子更需 要阅读中国自己的图画书。

希望盗版图书、影印书以及随意打折等 问题能得到解决,以此保护出版社和作者的 合法权益,保护图书生态圈的纯净和不断向 好的生命力。

直播电商后,下一个流量出口在哪里?

■戴迪玲(大眼鸟童书总经理)

10 年前的我 10年前,我刚好从 工作了10年的童 趣公司跳槽到接力 出版社,这是我职 业生涯的一个新起 点,也是一个非常重要 的转折点。

这两家出版机构在10年前 均处在少儿出版机构开卷排名 前10,有着较高的市场占有率 和非常高的品牌知名度,然而两 家机构风格迥异,包括运营模 式、管理方式、产品结构、渠道 结构等方面都极具自己的特色。

因此对我个人而言,这次跳 槽的意义,关键词是适应、挑战 与成长。

彼时的童书圈,正处在中国 童书出版的第2个黄金10年,总 体感受是欣欣向荣、蓬勃发展 的。做书的人更关注内容本身, 未被渠道完全裹挟;写书的人埋 头写稿,几乎不用被喧嚣的市场 所打扰;卖书的人较为从容,因 为各渠道的确定性都比较大;读 书的人较为淡定,知道在哪里买 书、如何挑选自己喜欢的书。

经历过的深刻事件 公众 号的威力:一些曾经卖不动的 书、一些码洋超高的书、一些非 常小众的书突然能卖了,公众 号兼具销售与推广功能的特 性,一度让出版人兴奋不已。

漫画书的风靡:在10年前甚 至5年前,漫画书一度不被市场 认可,不被读者接受,然而近5年 来,漫画风席卷整个童书出版 圈,几乎万物皆可漫画。

原创力量越来越强劲:近十 年来,少儿图书市场原创力量的 成长不可忽视。开卷数据显示, 近5年,原创少儿图书市场份额 较为稳定,始终保持在60%左 右,2022年中国大陆原创少儿作 家作品码洋分布占比为 61.47%。从畅销书数量来看,原 创图书占据了更多席位:畅销榜 TOP100中,有66部原创优秀作 品;畅销榜TOP10中,原创图书 占据了8个席位。

我是在10年前开始大量策 划原创选题,选题方向从儿童 文学、科普百科、绘本到卡通动 漫等几个大的门类几乎都有涉 猎。其间也推出了一些双效俱 佳的畅销作品,如"刘心武爷爷 讲红楼梦""郑春华奇妙绘本系 列"等等。

"米小圈"现象:我相信"米 小圈"现象一定会是中国童书出 版史上一个里程碑式的存在。

中信童书的崛起:中信曾经 在童书圈几进几出,没有翻起浪 花,然而在这个十年里,小中信 发展成了童书的TOP品牌,这 一现象确实值得津津乐道。

经历过的低迷时段 困惑 一:低价倾销。可能我的困惑 也是同行的困惑,最大的困惑 且是困惑了很多年并未得到解 决并越演越烈的事件就是"低

在传统电商为王的时代, 低价促销就是很多出版机构面 临的经营困局。公众号兴起的 那几年,公众号大V们的精品 选品策略为出版机构赢回了一 些利润空间,然而这几年直播 电商及短视频电商的爆火,又 再次将出版机构推入火坑,利 润被挤压殆尽。

从企业经营者的角度看, 如没有利润,企业将无法生存; 而从编辑的角度看,辛辛苦苦 做出来的书,要不成为库存,要 不被以低于成本的价格出售, 职业热情受到打击,职业坚守 产生动摇。

电商之后,下一个 流量出口在哪 里?眼下渠道的 "选品逻辑"替代了 之前的"发货逻辑", 导致新书印出来就在库

房放着,不知道什么时候能发 出去。由此引发了选题危机、 发货危机、库存危机、回款危机 等一系列风险。

销售人员都牢牢盯着那几 个带货达人,哪怕彻夜蹲守直 播间,于是再也没有人去书店 巡店,没有人在意当当京东的 资源位,没有人愿意去跟公众 号达人深谈内容创意……然 而,直播电商总有式微的时候, 接下来,图书销售的流量出口 将在哪里?

最得意的作品 我想说说这 10年中的我的"高光3年"吧。

2017年初,本人策划操盘的 "汪汪队"系列图书上市,半年码 洋过亿元,成为当年的现象级畅 销书。2017年底2018年初,本人 策划操盘的"汉声中国童话"系 列上市,当年码洋超5000万元, 是当年的超级畅销书。2018年 中,本人策划操盘的"刘心武爷 爷讲红楼梦"系列上市,半年销 量超30万册,引爆社群公众号。

2019年中,我策划操盘的 "汉声数学图画书"系列上市,当 年码洋超3000万元,长期占据畅 销榜单。其间这些案例都曾被 多家行业媒体报道过,在此不再 赘述。现在回想,我归结为"天 时地利人和":个人经验的积累、 平台的加持、大环境的拉动,缺 一不可。策划到位、产品过硬、 渠道策略得当、营销推广得力、 团队配合默契,任何一个环节不 顺畅,都不可能把一套书打爆。

对童书行业的理解 10年 前:关键词——专注、发展。大 环境向好,出版人普遍更专注、 图发展,也更关注图书内容本 身,笃信"内容为王",至于能不 能卖好,始终认为只要全力做 好营销推广,好书总会被看见。

现在:关键词——焦虑、迷 茫。大环境下行,出版人普遍陷 入各种焦虑。是好书就能卖得 好吗?太多好书无缘得见天 日。卖得好的就是好书吗?很 多超级畅销书都是"武汉书"。 当内容被渠道深深裹挟,做书的 陷入迷茫,写书的不再单纯,卖 书的天天抓狂。很多人入局,更 多人出走。

今年正在酝酿的大项目 我 们正在策划一套原创读物,这是 一套极具出版价值、有益于小读 者且未被渠道左右的童书。

对自己的状态是否满意 比 较满意。出版了一批不错的童 书,结交了一批志同道合的朋 友,实现了一定的社会价值和自 我价值,站在了一个新的职业起 点,迎接新一轮的挑战。

理想中的童书生态圈 童 书圈就是为儿童服务的人,希 望整个圈子是平和的、单纯 的、健康的、向上的。

编辑们可以安安心心做 书,不用被渠道裹挟,不用被 价格羁绊,不用被利润捆绑。

销售们可以踏踏实实卖 书,市场不被同质化产品充 斥,不被盗版书倾入,不被武 汉书占领,不被大V们利用。

出版人们可以本本分分做 事,"聚人心、启民智、传文化、 续文明",创立一个健康有序 的市场环境,让图书这一特殊 的商品不沦为引流的工具,让 出版人这一特殊的职业得到应 有的荣光与尊重。