将“青春风暴”绽放成绚丽烟花

■受访人:周 敏(作家) □采访人:张佳璇(中国出版传媒商报记者)

14岁是个特殊的年龄阶段,正值花季的少男少女们处于生理和心理发生剧烈变化的时期,青春期孩子们的世界很精彩同时也很脆弱。近日,由北京十月文艺出版社推出的《马可的十四岁》,作者周敏借助马可这个角色,向读者展示了在现代社会中青少年面临的种种困惑与挑战,同时传递一种积极向上的力量。该书不仅捕捉了14岁青少年面临的种种挑战和成长痛点,还通过马可和朋友们的群像故事让读者感受到青春的韵味与生命的韧性。每个人都有自己的“青春风暴”,如何将“青春风暴”绽放成绚丽烟花,是青少年必须面对的课题。商报记者对儿童文学作家周敏进行专访,深入青春期现实,探索成长真谛。

周敏 儿童文学作家,现任北京作协驻会副主席,北京老舍文学院副院长。著有长篇小说《我和我的6班》《星星点灯》《大耳狐出逃记》等。作品《沙海小球王》《红柳花开》被改编为同名广播剧,《北京小孩》入选中宣部2019年“优秀青少年读物出版工程”,获得辽宁省出版政府奖。

□谈谈你创作《马可的十四岁》时的社会背景和个人心境。

■在正式动笔之前,经历了半年多的创作“酝酿期”。在与许多年龄相仿的“大朋友”们的聚会、闲谈中,我有意识地把话题引向学生时代,发现不少同龄人虽早已历经生活磨炼,脸上写满沧桑,但仍对初中生活记忆犹新,尤其是提起十四岁时,难掩兴奋。在那个久远而神秘的年纪,大家都曾亲手按下过正式拉开“青春大幕”的起始键。

和我的青春年代相比,书中的小主人公们所处外部环境已发生天翻地覆的变化,面临的困境也有所不同。但是,从精神层面看,属于“青春期”少男少女的专属特质高度重叠。在创作过程中,此类特质也一次次唤醒我的回忆,让我与书中的主人公产生共鸣,收获了一份美好的心情。

□你在文中提到了研学、“红星班”等争夺集体荣誉的趣事,灵感源于哪些生活经历或故事?

■因工作的原因,我曾经参与过几次中、小学生夏令营活动,对研学相关内容比较熟悉。2018年,我在西安“碑林”偶遇一群正在进行研学活动的中学生,充满活力的场面让人难忘,便自然而然将其加入小说之中。

“红星班”和“巧手杯”等争夺集体荣誉的情节,一方面,是对自身经历的“再加工”。另一方面,源于与少年朋友们的交流——别看年纪不大,他们当中的绝大多数,都很有“大局观”,甚至有一种为了班级荣誉,甘愿奉献、勇往直前的“英雄主义”情结。于是,我便为马可和他的朋友们,安排了几次展现此类品格的“考验”。

□书中除了主角马可,你还刻画了梁莫琳、袁林、冯思怡等极具个人性格特色的配角,设计这些鲜活的群像有何巧思?

■与之前创作的《北京小孩》《我和我的6班》两本校园青春小说类似,《马可的十四岁》“人物画廊”的建立,与包括潞河中学在内的几所学校息息相关。我从接触的学生或接送孩子的家长那里,获取了大量生动、鲜活的第一手素材,经过梳理、捏合,它们逐渐成形,加入这三部作品,成为“3班、6班档案库”的一部分。在书中老师、学生、家长的身上,都可以找到现实中众多“3班、6班”的影子,一个个典型事件背后,也均有迹可循。

□书中马可的每一次比赛和成长并非一帆风顺,而是充满了坎坷与失败的叠加,你想通过这样的剧情设定对青少年表达什么?

■《马可的十四岁》是一部现实主义小说,并未注入过多的“理想主义”元素。现实生活的比赛,冠军往往只有一个,单就结果而言,其他的参与者似乎都是“失败者”,坎坷与挫折,本就是多数人需要面对的情境。

和成年人相比,青少年尤其是刚步入青春期的少男少女,因内心极度敏感,更容易长时间经受“失败”带来的痛苦与折磨,深陷其中、难以自拔。当这些少年看到同龄人马可的故事,应该会感到自己并不孤单,书中这位“陌生的朋友”,面临着诸多困境,虽内心也有矛盾与不安,但仍选择勇敢面对、努力生活。

□青春期懵懂的感情是最纯净和美妙的,《马可的十四岁》中,徐志摩的诗《偶然》出现了两次,分别对应了马可看到时两种截然不同的心情,你为何让《偶然》出现在不同的位置?

■首先是情节的需要。让《偶然》在尾声部分出现,一是对前文情节有所呼应,二是增加人物刻画的细腻程度,三是“留一点余味”,让读者自己决定到底是谁把这首诗送给了马可。

此外,《偶然》这两个字,也暗合了青春期的一个重要特质——不确定性。少年们那个时期做出的种种决定,往往没有经过深思熟虑,只是“一时兴起”罢了。正是有了这样的冲动,这样的“偶然”,青春才会显得格外生动、绚烂,马可和他的同龄人们,才会逐渐收获经验,一步步走向成熟。

□《马可的十四岁》以马可和父亲一起北上与3班分别作为结尾,为什么在儿童小说里设置分别的结局?

■《马可的十四岁》的结局虽算不上十足的“Happy Ending”,但也不是“Bad Ending”。一方面,马可的家庭背景,注定了他需要承受辗转漂泊的生活模式;另一方面,带有某种“遗憾”的开放式结尾,可以给读者留有更大的想象空间,进而和马可建立更深度的情感连接。此外,随着通信手段的不断进步,马可和朋友们的“分别”,不可能是“永别”,只不过是一次阶段性的“分离”而已,没有今天无奈分离的惆怅,怎会有未来久别重逢的幸福呢?

□请谈谈你在作品中运用的语言特点,比如书中的北京方言、“江湖传统”等。

■考虑到故事发生在北京的胡同,适度增加北京方言的比例,会提升代入感。此外,地方语言对塑造地方文化的重要性是显而易见的,从某种意义上讲,特点鲜明的“北京话”构建了“老北京”文化的核心基础,最能体现北京人的精神气质。《马可的十四岁》的语言风格,及其涉及的一些传统元素,对读者加深理解当地文化不无裨益。

□你希望通过这部作品传达给读者怎样的主题或思想?

■从我个人角度看,《马克的十四岁》是一部交织着失落与希望,挫折与救赎,挑战与勇气,更饱含着爱与真情的小说。我相信,那些正值花季的少男、少女们,翻开这部作品,能够轻而易举地与马可和他的朋友们,建立起牢固的情感连接,并逐渐体会到一颗颗纯真的“少年之心”,与他们一起哭,一起笑,一起放松,一起成长,一起品味虽有遗憾但仍旧美好的青春时光。

□在你看来成长的意义是什么?《马克的十四岁》是如何体现的?

■马可从转学初始的紧张、不安,到逐渐融入新集体,再到面对来自同学的竞争,遭受源于父亲的压力,伴随着青春期内心的悸动,马可逐渐完成了蜕变,一点一点成为“更好的自己”。对马可来说,整个成长的过程并非一蹴而就,而是起起落落,充满曲折,但不管怎样,只要勇敢面对,一步步地走,就会距离目标越来越近。

□你在儿童文学创作过程中有哪些心得体会?

■《马可的十四岁》从创作到出版的整个过程,让我深深体会到,“打磨”对于文学作品的重要性。

书稿最初的发现者,是北京十月文艺出版社的总编辑韩敬群,在他的督促与鼓励下,《马可的十四岁》才得以与读者顺利见面。在作品的审读过程中,书稿前后经历数次大幅修改,策划编辑张引墨不厌其烦,提出很多宝贵意见,尤其在青少年情感的把控上,对标尺度堪称精准,在保证刻画深度的前提下,突出纯、真、美,让十四岁应有的样子,得到了更健康、更充分、更具艺术性的展示。

□哪些创作上的挑战让你印象深刻?

■回顾写作经历,初始创作期所面临的挑战更多一些。那时经验不够丰富,创作的方向不太明确,完全凭借着高度的热情,跟着“直觉”进行书写,“卡壳”的情况时有发生,有时候甚至会“推倒重来”,创作的效率难以保证。

□你对未来儿童文学创作有哪些规划和展望?

■《北京小孩》《马可的十四岁》和《我和我的6班》是我一直想创作的“中学生三部曲”或“青春期三部曲”,目前全部完成。接下来,把主要创作方向选定在“京味童年”的领域,目前,已经完成了一部名叫《胡同也有小时候》的小说,发表在今年的《人民文学》杂志,并被《小说选刊》转载,这部小说的“图书版本”也马上会和读者们见面。

□你希望自己的作品在儿童文学领域产生怎样的影响?

■每位作家都希望自己的作品能被更多的读者喜爱,我也不例外。虽不敢奢望自己的作品能产生特别重大而深远的影响,但我仍要把衷心的祝福献给它们,献给那些可爱的主人公们,愿他们能用真诚打动读者,以勇气激励读者,以爱温暖读者,与最美好的希望一道,走进读者朋友们的心灵深处。

诺奖热度过后 如何持久做好引进版文学图书?

■受访人:任 菲(磨铁韩国文学工作室主编) □采访人:张中江(中国出版传媒商报记者)

当地时间12月10日,2024年诺贝尔奖颁奖仪式,在瑞典斯德哥尔摩音乐厅举行。来自韩国的作家韩江,领受了属于她的诺贝尔文学奖。在此之前她发表了题为《光与线》的获奖演讲,其中提到自童年以来始终困扰她的问题,“为何世界如此暴力和痛苦,然而又如此美丽?”

作为韩国历史上第一位诺贝尔文学奖得主,韩江获奖后她的作品在本国引发购买热潮,创下6天销售100万册的成绩。同时带动了韩国作家在世界范围内的关注度。

获得诺贝尔文学奖会给出版方带来怎样的利好消息?商报记者在诺奖揭晓之际,第一时间采访了包括今年诺奖最大“赢家”磨铁在内的多家出版方,以了解在外国文学作品引进方面各家的策略。多家受访出版单位均表示,出版机构不能带着“押宝”心态,还是要从选择作品、译者做起,坚持引进优秀作品。

在颁奖仪式之前,商报记者再次就韩国文学图书的出版策略,采访了磨铁相关负责人。据介绍,韩江是磨铁的重点作家之一,至今磨铁已引进出品《素食者》《植物妻子》《不做告别》《失语者》《把晚餐放进抽屉》《白》6部韩江作品。未来,磨铁还将出版韩江的更多新作,如《黑夜的狂欢》《伤口愈合中》等。

在10月10日诺奖揭晓当晚,磨铁立即启动相关项目,营销和销售动作随即全面铺开,线上各大电商平台推出专题。获奖当晚,线下30多家书店配合推出诺奖展台,后续有超过100家核心书店持续展出;营销端2周内快速迭代6轮物料,1000多位新媒体达人跟进,全平台产出超200篇爆款笔记或视频,《素食者》成功登顶当当新书总榜top1、当当图书总榜top1,抖音热推榜top1。

采访中我们了解到,磨铁对韩国文学作品版权的引进、开发已经持续多年。韩江作品的产品经理魏凡,在此前接受商报采访时表示,“我们最早注意到韩江是2018年”,国内对韩江的关注还不是很高。磨铁从那时起就将韩江作品列上日程,精心挑选译者,组织出版工作。韩国其他的重要作家像申京淑、黄皙暎等的作品,以及年轻一些的赵南柱等作家,都在磨铁的引进之列。经过多年积累,在今年诺奖揭晓之前,已经积累了具有一定规模的韩国文学产品线。

磨铁韩国文学工作室主编任菲就产品策略等具体问题,进行了解答。

□磨铁在引进外国文学作品上的策略是怎样的,可否举几个案例。具体到韩国文学呢?

■韩国文学的引进策略,大致遵循两条产品线。

一条是“经典作家”线。主要为四零后到六零后已经堪称文坛泰斗的老作家。他们的作品已经经过时间的考验,成为本国的经典之作,但历久弥新,几十年来仍不断再版,被新的读者阅读。这类作家我们已引进的有申京淑(《请照顾好我妈妈》)、黄皙暎(《日暮时分》《熟悉的世界》及中短篇精选集)、李文烈(《我们扭曲的英雄》《青春肖像》)、殷熙耕(《鸟的礼物》)等。这类作家的作品我们评估的标准主要有:是否最能体现作家的写作水平;在本土的销量和口碑;是否作家最擅长的文体;内容是否与中国的读者有相关性,适合中国市场。

另一条是“潜力新人”线,主要为七零后到零零后的新锐作家。他们代表的是新生力量,作品的主题往往也更多反映当下的社会思潮、社会现象与个体状态。这类作家的作品我们评估的标准主要有:是否非常畅销或内容质量极为突出;作品在本土的口碑和获奖情况;有无其他有公信力的媒体或作家背书;内容是否与中国的读者有相关性,适合中国市场。这类作家我们已引进的有赵南柱(《82年生的金智英》)、崔恩荣(《明亮的夜晚》《对我无害之人》)、金浩然(“不便的便利店”系列)、金草叶(《地球尽头的温室》)、千先兰(《一千种蓝》)、金息(《最后一人》)、朴相映(《虽然会胖,还是想吃完炸鸡再睡》)等。

我们会尤为关注韩国获得国际文学奖、韩国几大主流文学奖的获奖作家、作品,韩国文学翻译院、韩国各大出版社主推的作家作品,中国的韩国文学领域专家、学者、译者、爱好者最为推崇的作家、作品,欧美大出版社引进的韩国文学作品,已经出版繁体中文版且口碑销量良好的作品。

以上是一些客观标准,也有一些较为主观的评估标准,如:是否在文学性和叙事之间达到较好平衡,或某一方面极其突出;涉及题材是否会有比较明显的文化隔阂;是否特别打动编辑,有超越国别、文化背景,引发普通人共鸣的点;是否关于热门社会话题,是否反映当下的社会现实、个人生活、社会心理;写作风格的独特性,文字的魅力;文本可翻译性。

□你认为目前拉动文学图书,尤其是引进版文学图书销售的主要因素有哪些?

■就韩国文学而言,有以下几个因素:

1.韩流文化、韩国影视在世界范围内的传播力和影响力,培养了大批对韩国文化、K-POP、文艺作品有强烈兴趣的潜在读者群。

2.韩国文学的高质量、现实主义属性及社会环境、文化背景的相似性和亲近感。

3.国际文学大奖(如诺贝尔文学奖、布克奖、都柏林文学奖等)作为文学界的风向标,也会一定程度上引导大众读者的阅读口味,韩江获诺贝尔文学奖就很明显地拉动了整个韩国文学尤其是韩国女性文学的热度和讨论度。

4.近几年小红书、抖音等新媒体平台的崛起,也使得没有“初始作者流量”的引进版图书有了其他的营销手段,比如基于小红书博主笔记的内容营销、抖音博主的直播带货及短视频讲书,B站一些图书讲解的长视频也有间接带动作用。

5.引进版图书额外考验编辑做书的手艺,尤其是像韩国文学这种相对小众冷门板块,读者对作者和图书本身都很陌生的情况下,产品力必须够强,把好的内容也包装得足够好,才有可能吸引第一波核心读者的注意力。

6.图书内容必须优中选优,才有可能形成“自来水”,让读者愿意自发推荐和传播。

2024年度中华书局双十佳图书揭晓

中国出版传媒商报讯 12月7日,2024年度中华书局双十佳图书评选会在京举行。本项评选活动自2014年起,至今已举办11届。本次评选共有五十种图书入围,这些候选图书,由中华书局编辑委员会从2023年12月1日至2024年11月20日出版,能实现公共市场销售的新书精选出来,分古籍文献和学术人文两类进行评选,代表了书局多年耕耘的传统文化优势出版领域最新成果,也呈现出鲜明的与时俱进的特色。

本次图书评选,秉承以下参评标准:

古籍文献类图书主要面向专业人群,要求符合正确出版导向及出版方向,文献价值含量高、扎实,校勘精细,体现古籍文献整理的较高成果,体现书局重要出版特点。

学术人文类图书主要面向专业及普通读者,要求符合正确出版导向及出版方向,选题富有价值,体现原创特色;既鼓励在思想性、学术性上具有成果与创见,也鼓励在普及性、趣味性上做出探索与贡献。可实现社会效益与经济效益的“双效统一”。

终评会由来自高校、研究机构、书评媒体、出版业内等多领域的专家组成。张继海副总编辑首先向评委们介绍了两种年度致敬图书:叶嘉莹先生的“迦陵书系”(百岁典藏版)及《沧海波澄:我的诗词与人生》、樊树志先生的《重写晚明史》。之后,俞国林副总编辑向评委们介绍了古籍文献类图书的情况,张继海副总编辑介绍了学术人文类图书的情况。

评委们结合入围图书的内容、特色、学术价值、销售、市场反响等多种因素,分别就古籍文献类和学术人文类入围图书进行充分讨论,最终评选出2024年度双十佳图书。

以下为2024年度中华书局双十佳书目,排名不分先后。 (侯 默)

古籍文献类

《肩水金关汉简校释》
《中国国家图书馆藏西域文书·汉文卷》
《元代北方金石碑刻集成》(京津卷)(甘肃、宁夏卷)
《陕西碑刻文献集成》
《北齐书——点校本二十四史修订本》
《历算全书》
《证类本草笺释》
《汉魏六朝杂传叙录》
《帛书老子》
《袁同礼年谱长编》

学术人文类

《中国考古学编年史》
《通天:中国传统天学史》
《儒教中国及其现代命运》(三部曲)
《冠带中华:古代服饰的域外影响》
《三国战争与地要天时》
《满世界寻找敦煌》
《中国撸猫简史》
《名物研究十二题》
《红楼梦靖藏本辨伪》
《何鲁之死——1831年震撼全球的医疗事件》