

(上接第一版)图书销售仍占营业额的大头。建立精细运营的高标准商业运营机制,是这家书店得以迅速发展的内核。如何更有效地进行内部管理、如何在高速发展的情况下,保持西西弗的服务、商品特色,稳定地区销售,将会是今后西西弗书店所面临的挑战。

半层：小巧精致的城市文化客厅

躲藏在虹口区半岛湾创意空间的半层书店并不好找,但不论工作日还是周末,都会有不少读者慕名前来。说它是今年上海最受小资文艺青年青睐的实体书店恐怕不会有错。这是一家很小众的书店,只在周二至周日营业。最初名声传开是因为书店的建筑特色。空中楼阁式的结构,吸引了不少室内建筑设计师以及文艺青年前来踩点体验。书店内部被设计成三个层次,一楼空间为纵向型,二楼空间为横向型,尤为特别的是,一楼与二楼之间悬空而出了一个小平台,形成了一种错落的设计意趣。

但一家书店要想长久建立名声,光靠建筑特色显然不能持久。事实上,半层书店是家有态度的书店。一位在店内选书的读者告诉记者,他们之所以舍近求远地跑到半层书店来,更重要的原因还是它的选书。在半层,你几乎看不到任何通俗畅销书的踪迹,所有的书都经过严格精选,最终呈现在读者眼前。书以建筑城市类为特色,不做教材教辅、经管、童书等更易盈利的类别。一位毕业于设计系的读者表示,在半层选书,每次都会有不经意的发现和惊喜。书店的创始人之一赵琦告诉记者,为读者提供“有情怀”的不同于网上购书的选书环境,正是书店的用心所在。“半层选书有两大标准,一是值得一读再读,二是装帧要能够传递纸质书的美感。”细察半层内的书籍陈列,会发现“新旧混搭”的景象,在视觉上颇为特别。实际上,半层售书的“旧”,并非指二手书,而是书店内常会有一些版本较老的书籍,因为他们在选书的过程中,有时会比较同一本书的几个版本,最后选定一本最具美感的上架。当很多独立书店出于经营的考量,着重在饮料、文创等书店的衍生经营上下功夫时,半层书店却显示出某种特立独行的意味。他们坚持以提供最优质的纸质读物给读者为目标,避免“异化为其他性质的消费场所”。赵琦说:“半层还是一个文化活动发生地,我们举办各种高质量的学术类和文学艺术类的活动,希望能够成为一个城市文化客厅,让不同的作者、读者在这里彼此了解,找到知音。”

言几又：童心未泯的创意空间

言几又,一个令人过目难忘的书店名,其实,却是将繁写的“设”字拆成三部分,分别代表了该书店所推崇的言之有物、与众不同、创新无界的三大经营理念。来到上海言几又书店湖滨道店,

最大的感受是,这里处处都有童心未泯的创意和趣味空间。巨大的落地书柜将言几又从天花板到地板全部铺满了书籍,丰富多彩的绘本散落在儿童读书角的亲子空间里,这些设计将言几又构建成了一个巨型的书籍乐园。

在记者走访的书店中,言几又是儿童文学区经营得最为成功的一家。读者中有等女儿下课的母亲、与女儿一起阅读绘本的母亲,也有从外地来上海旅游路过而被吸引进来的母女。她们都表示,言几又提供的氛围很适合亲子阅读。

“不贩卖文艺,只分享生活”是言几又书店的经营理念——以

球形吊灯的设计灵感:“吊灯的设计是想体现历史长河中群星闪耀的感觉,正好结合我们店以人物传记为主体的特色。”谢重澄说,“人物传记是非常有意思的一类图书,它记载了一个人的人生际遇、选择,对我们看待自己、看待世界都有很大的启发。它也是从另外一个角度看历史的有趣方式,使我们能够通过传主,将自己代入到那个时代,这与直接读历史是完全不同的感受,它扩展了我们看世界的角度。我们希望能够建起一座桥梁,连接传奇人物与我们的顾客,传播优秀的思想和精神,让更多人能够认识到传记图书的魅力。”对于书店的未来

美与力,不得不说颇具个性。

实体书店的现状与未来之思

实体书店在近两年的回暖复苏无疑让很多爱书人感到振奋。华东师范大学中文系陈子善教授认为:“考察一座城市是否国际化的标准有很多,而是否有经营良好的实体书店也该是其中重要的标准之一。一座先进发达的城市必须拥有各种风格、各种层次、各种追求的实体书店。他们的影响将会是长期的,而非仅是一股潮流。”

复旦大学新闻学院副院长张涛甫教授认为:“实体书店是一座

个人的阅读体验往往是不同的。”

书店光靠卖书难以维持运营,这几乎成了现今书店的某种共识,因而在书籍以外的元素上如咖啡饮品、文创商品以及店面装潢等方面花心思、求创新,是许多书店的求生突围之道。对此,陈子善表示,他非常支持书店在这方面的改良:“这是一道新的风景线,融入咖啡饮品的书店经营模式实际上是极大方便了读者,反映了一种适合当今生活的艺术追求,我们不必用太传统的目光去严厉审视它。”但他也同时指出,作为一家书店,似乎并不必刻意追求装修上的富丽堂皇,实际上,能做到店堂干净舒适、有自己的特色即可。

张涛甫教授则指出了实体书店发展中可能存在的误区:“书店单一的卖书模式已经被亚马逊、当当等网络书店替代。实体书店只能错位竞争,强化其体验性功能,通过拓展书店的功能区间,增强附属功能,比如靠卖咖啡和文创,寻找市场支点。这种经营模式可以理解。但一边倒地复制这种模式,过度放大书店的延伸功能,可能会游离了书店的初心,本末倒置,也是另外一种偏失。在形式上标新立异,固然可以让读者目光多一些驻留,进而留住读者,但归根到底,必须依托内容上的优质经营,否则也将行之不远。毕竟,读者到书店的体验,还是应以书为中心。书店不能过度放纵读者的体验感受,过度开发读者的在场体验,否则可能会导致读者审美疲劳,会把实体书店玩坏。”

关于实体书店的发展未来,陈子善教授的建议相当实际:“我认为,未来实体书店应该更注重在服务质量方面的提高,要让读者一进实体书店,就有宾至如归的温馨感受。也可以适当培训对书籍有情感的店员,为读者做一些真诚的、实用的推荐。这样实体书店优于网上销售的地方才能更加显现出来。这本来就是实体书店的优势所在,未来要更加扬长避短。”

如果说,实体书店的复兴已是一种明显趋向,那么,这一现象究竟能持续到何时,恐怕没人可以打包票。实体书店的未来,依然是既有闪亮高光点和生存空间,但仍将面临诸多市场不可测因素的冲击、乃至读者阅读习惯改变对书店造成的风险。但无论如何,我们都会为眼下实体书店展现出的活力而感到欣慰。我们关心实体书店的现状与未来,因为它关乎我们每个人的精神建设,而我们的城市需要阅读,就像每个人都需要照见自己的心灵。希望越来越多的特色书店遍布城市的角落,让上海这座城市更富魅力和活力。

西西弗书店上海大悦城店面

半层书店

实体文化空间运营为载体,集合生活方式、多元业态,力图打造一个文化资源的平台和生活方式的体验空间。从这家门店来看,言几又的这种经营努力已初步见效。

建投：群星璀璨的魔法学院

坐落在北外滩、毗邻浦江的建投书局常被读者戏称为书店中的“霍格沃兹”。“不止于书”的建投书局将整个书店打造成了十足的英伦学院风,强调保持一种神秘性和价值感。而建投书局上海浦江店公认的最有特色的区域便是图书馆大厅,挑高十四米左右的穹顶、直眺江景的玻璃幕墙、两侧高大的书架、古朴的阅览桌和台灯,烘托出了英式图书馆的氛围。尤其是晚上,配上对岸陆家嘴的璀璨灯光,令每一个来到这里的读者都惊叹不已。而建投也很会利用书店坐落的地理环境,积极开展一系列文化活动。店内每月都会以一个人物为主题,推荐相关传记,做相关的展览,已经形成了一整套系统性的流程。就在记者采访的前一周,建投书局还成功地举办了一场哈利·波特的周年庆,许多哈迷穿着书中的相关服饰前来聚会,气氛热烈。此外,建投书局还结合虹口区周边环境做一些线下活动,以便读者跳脱书本本身,更立体地去阅读。例如“从书店出发”阅读城市的活动,以及重走多伦路、虹口滨江之路等活动,都取得了较高的读者参与度与良好的活动效果。

建投书局浦江店店长谢重澄向记者介绍店内最标志性的玻璃

发展,谢重澄表示,建投会更加注重对既有特色的“破题”。如何在保有自身优势与特色的基础上,进行更大幅度的创新,是建投在未来发展中着力思考的问题。

大隐书局：闹中取静的禅意天地

别有洞天,是初次踏进大隐书局的第一感受。“大隐隐于市”,正如书局名字那般,在繁华的市中心淮海中路上,踏进小小的装饰低调的店门,里面却是别有洞天。幽静的店堂里点着冉冉檀香,读者围坐在茶室内阅读,那种氛围能令人很快沉下心来。

大隐的书籍以文史哲艺四类为主,更添许多生活美学类的书籍,例如茶道、烹饪等等。在一壶清香的花茶、一盘精致的糕点的陪伴下,读者都愿意来此寻找内心的放松与宁静。大隐书局的运营总监叶楠如是介绍大隐的经营理念:“我们不想开一家工具性的书店,而希望给读者提供更多的‘无用之书’,回归本真。大隐的‘隐’也有提升内涵、净化心灵的含义。”大隐书局的自我定位是一个集书院、学堂、茶家、艺廊、剧场为一体的多元文化平台,除了活跃的系列高端文化讲座之外,该书店还定期举办小型的曲艺评弹、相声音乐等文艺沙龙,让读者多方位地感受传统艺术的浸染。其文创产品都是结合自身风格的文房四宝以及精美的茶具茶器。在很多书店都以“咖啡+文创”为经营模式的今天,大隐书局能跳出惯性思维,跨界融合中国传统文化,推崇静谧生命中所蕴含的

城市能见度甚高的文化符号,在政府和民间多种力量的联动之下,实体书店近年来的逆袭,获得了经营以及文化的多重收益,其意义非同寻常。”

尽管沪上实体书店似乎进入了触底反弹阶段,但其实际经营状况如何,却又是书业的一个敏感话题。在此次采访中,有不少书店都表示:“绝没有行外人看到的那么乐观。”虽然有饮品和文创产品来弥补书籍售卖主业经营上的短板,但由于目前国内人均阅读量还偏低,不少书店的运营仍然处于艰难之中。

陈子善教授认为,读者需求的多样化,小众化的需求越来越丰富,促使书店自身求新求变,个性书店应运而生。张涛甫认为:“实体书店的存在对于城市的发展来说有着极为重要的意义,不仅有利于城市阅读风气、文化气质的培养,还能促进提高市民的文化素质。读书作为仪式化传播,不是纯粹的私人活动。有书店的支撑,读书就有仪式感和在场性,尤其是群体在一起制造出来的读书氛围,可以交叉感染,借助无声的语言将在场的读书人带入一个集体氛围中。这种阅读体验与一

位于市中心的大隐书局刻意营造一种禅意空间。