

在特定领域深耕细作走出特色,四川首次成为上海书展主宾省 让巴蜀文化瑰宝世济其美

■本报记者 郭超豪

2019 SHANGHAI BOOK FAIR
上海书展

伴着阵阵书香,走进上海展览中心的中央大厅,一只憨态可掬的大熊猫让人眼前一亮。作为2019年上海书展主宾省四川省的“吉祥物”,这只大熊猫张开双臂迎接四方来客。

萌萌的国宝背后是四川省16家出版社精心打磨的2500余种图书,其中超过三分之一为今年出版的新书,整齐地陈列在以三星堆和九寨沟为设计元素的展馆内,向上海读者展示着四川出版人的砥砺耕耘,以及巴蜀地区丰厚的历史底蕴和文化积淀。

率先映入眼帘的是四川省重大出版工程项目。其中,四川人民出版社“挑大梁”的主题出版类项目《红船精神》《打铁必须自身硬》《伟大的改革开放》《道路与选择》等尤其醒目,拥有67年悠久历史的四川人民出版社对主题出版提出了“既要叫好又要叫座”的目标,认为“主题出版既是主流出版,也是优势出版、精品出版”。

巴蜀自古以来就是人杰地灵之地,大禹、李冰、诸葛亮、杜甫、苏轼等名垂青史的名家墨客,皆从这青山绿水走出。两年前,为深入挖掘保护历史名人资源,大力传承发展中华优秀传统文化,四川省组织实施了四川历史名人文化传承创新工程,编写四川历史名人文献、研究、传记、历史小说和普及读物五个系列的丛书。在本次上海书展上,刚出版的首批“四川历史名人丛书”集中亮相,包括四川教育出版社和泸州市文化研究中心联合出品的全套《四川历史名人青少年绘本》、天地出版社的四川历史名人传记前五册《大禹传》《李冰传》《落下闳传》《扬雄传》《杨慎传》和四川少年儿童出版社的“四川历史名人图画故事书系列”第一批前四册。

“在中华广域文化共同体内,巴蜀地域是个多产名人,灿若星辰的地方。”四川省历史学会会长谭继和教授在他为《四川历史名人青少年绘本》所作的序言中如此评价。四川新华发行集团党委书记、董事长朱丹枫说,这套书籍是未成年人思想道德建设工作的典范之一,绘本的出版是落实历史名人传承创新工程的一项重要成果,向后世之人继志述事,传承和弘扬具有四川特色的名人文化,让后世子孙济其美,具有重要意义。

如今,“川版图书”俨然已成为国内出版领域不可忽视的新兴力量。近三年来,四川有700余种图书和出版项目获得国家、省级各类出版奖项,图书市场占有率为2015年的1.05%提高到2018年的2.38%。四川教育出版社、四川少年儿童出版社、天地出版社进入全国综合排名百强,四川出版整体实力不断提升。

究其原因,四川人民出版社营销中心主任周晓琴认为,多年来在特定领域深耕细作,走出特色,是“四川出版”走上发展快车道的根本原因。以四川人民出版社为例,2017年成功引进出版了著名财商入门系列《穷爸爸富爸爸》后,这套书每月的销量均高达3万到4万册,累计码洋已突破亿元。然而,这套连续6年高居《纽约时报》畅销书排行榜榜首的热门书之所以落户四川,是与四川人民出版社多年来在股票投资类图书上赢得的市场口碑密不可分的。“没有前些年的耕耘和努力,也不会有《穷爸爸富爸爸》带来的突破。”周晓琴说。

同样在近年突飞猛进的还有天地出版社。这家成立于1995年,主攻社科、文学、少儿读物的综合性出版社这次为上海书展带来了400余种重点图书,包括《雨夜短文》(余秋雨著)、《汴京之围》、《中国儿童文学大奖名家名作美绘》系列、“汪汪队立大功”系列、“新课标经典文学名著金库”系列图书等。

“最美的书”集体亮相上海书展

简约易读环保成为最美新标准

“世界最美的书”《江苏老行当百业写真》像一册历经沧桑的账本,不仅手感粗糙,上面还有驳杂色点,“土味”十足。

(出版社供图)

■本报记者 宣晶

昨天,“世界最美的书”中国获奖作品展、2018年度“中国最美的书”获奖作品展在上海展览中心开幕,40多种“最美的书”集体亮相成了上海书展的一道美丽彩虹。互联网时代,纸质书想要跑赢线上阅读靠的是什么?哪些设计让读者“手不释卷”?这些是当下出版人绕不开的问题。

记者在书展现场发现,近年来图书设计观念正在发生不小的变革。厚重的大部头包装普遍“瘦身”,豪华礼品书纷纷退潮,简约易读环保成为最美的新标准;同时,中国元素在图书设计中被“高频运用”,更是中国图书屡获国际奖项青睐的“金钥匙”。

20种中国图书获评“世界最美的书”,好设计首先要讲好中国故事

2003年在上海创办的“中国最美的书”评选,与每年春天在德国举行的“世界最美的书”评比衔接。至今有16批346种来自中国的美丽书籍亮相,有20种图书获“世界最美的书”荣誉奖,在出版界“奥斯卡”上展示了中国设计师的身姿。

中国图书的好设计为什么能在国际评选中屡屡得奖?“世界最美的书”评委、清华大学美术学院教授吕敬人告诉记者,汉字被全球设计师公认为是一种奇妙的文字,是最值得中国设计者花心思去表现的设计元素之一;而中国传统文化滋养着一代代人,激发出丰富的创作灵感。2004年为中国首获金奖的《梅兰芳戏曲史料图画集》采用宣纸函装的方式,函套上的脸谱、封面上的戏曲人物图、线装工艺与书籍内容呼应,充分展露国粹京剧的艺术魅力,得到国际评委们的一致认可。吕敬人还列举了《剪纸的故事》《中国记忆》等一批获奖的中国图书,它们在内容和形式上都体现着深厚的中华文化内涵与气质,“好设计首先要讲好中国故事,图书设计之美就在于现代性与民族传统的水乳交融。”

今年4月刚获评“世界最美的书”的《江苏老行当百业写真》取材于江南地区正在消失的各行各业,看起来更像是一册历经沧桑的老账本,不仅手感粗糙,上面还有驳杂色点,“土味”十足。

据悉,这本书光收集材料就花了10年,其间设计者周晨不断从中国传统工艺中汲取养分,融入新书制作中。最后,他选择将图片印在粗陋毛边纸上,采取古老纸钉来装订,以苏州码子充当页码,产生古老斑驳的意向,表现逐渐消失的民间百业。

周晨透露,自己从这部书的策划与设计中找到了新的灵感,一本关于苏州码子的新书正在酝酿之中,“传统文化是一座富矿,里面到底有多少可供当下书籍设计所用的智慧,还有待于设计师慢慢地发掘。”

集中呈现了25种精美图书。记者发现,与往年获奖图书相比,这一批“最美的书”似乎集体“瘦身”了,厚重的“大部头”不见了,异形的装帧包装变少了,图书设计回归了阅读本体。简洁的文字信息点缀在《皎》的书脊上,方便从书柜中查找,内文则用节制的设计元素构成雅致版面;《汇创青春》小而厚实,手感适中,在切口处极易辨识,方便读者的阅读检索;《沈从文故乡五书》是一套用纸朴素的低成本图书,版心设计页与页间距较大,一行不超30个字,一页行数控制在24行以内,易于阅读。

“环保理念被越来越多的年轻读者所接受,简约、易读成为‘最美’的新标准;社会风气净化使装帧夸张的礼品书逐渐退潮,过度包装的部分精装本正被淘汰出市场。”上海长江出版交流基金会秘书长吴新华告诉记者,“轻装”上市的各类书籍减少读者的经济负担,赢得了更多读者的喜爱。

2018年度“中国最美的书”共收到参评图书326种541册,其中近三分之一是专家直接从书店里挑选出来的,书籍的流通性是评选的“硬指标”之一。

“‘俭’字当头,‘瘦身’包装,读者口味转淡也倒逼图书设计者转换观念。”设计师不能单纯为图书封面‘化妆美容’,更重要的是通过文字、图像、节奏、层次、空白等完成书籍内容的信息传达,这也是‘世界最美的书’的评选标准。”吕敬人说。书籍设计重塑书的形态,不仅要呈现书的精神内涵,也要以书的“五感”拓展阅读空间,启发读者在书籍有限的文本中探索无限丰富的意蕴。

“环保理念被越来越多的年轻读者所接受,简约、易读成为‘最美’的新标准;社会风气净化使装帧夸张的礼品书逐渐退潮,过度包装的部分精装本正被淘汰出市场。”上海长江出版交流基金会秘书长吴新华告诉记者,“轻装”上市的各类书籍减少读者的经济负担,赢得了更多读者的喜爱。

2018年度“中国最美的书”共收到参评图书326种541册,其中近三分之一是专家直接从书店里挑选出来的,书籍的流通性是评选的“硬指标”之一。

“‘俭’字当头,‘瘦身’包装,读者口味转淡也倒逼图书设计者转换观念。”设计师不能单纯为图书封面‘化妆美容’,更重要的是通过文字、图像、节奏、层次、空白等完成书籍内容的信息传达,这也是‘世界最美的书’的评选标准。”吕敬人说。书籍设计重塑书的形态,不仅要呈现书的精神内涵,也要以书的“五感”拓展阅读空间,启发读者在书籍有限的文本中探索无限丰富的意蕴。

“环保理念被越来越多的年轻读者所接受,简约、易读成为‘最美’的新标准;社会风气净化使装帧夸张的礼品书逐渐退潮,过度包装的部分精装本正被淘汰出市场。”上海长江出版交流基金会秘书长吴新华告诉记者,“轻装”上市的各类书籍减少读者的经济负担,赢得了更多读者的喜爱。

2018年度“中国最美的书”共收到参评图书326种541册,其中近三分之一是专家直接从书店里挑选出来的,书籍的流通性是评选的“硬指标”之一。

“‘俭’字当头,‘瘦身’包装,读者口味转淡也倒逼图书设计者转换观念。”设计师不能单纯为图书封面‘化妆美容’,更重要的是通过文字、图像、节奏、层次、空白等完成书籍内容的信息传达,这也是‘世界最美的书’的评选标准。”吕敬人说。书籍设计重塑书的形态,不仅要呈现书的精神内涵,也要以书的“五感”拓展阅读空间,启发读者在书籍有限的文本中探索无限丰富的意蕴。

《攀登者——上海文化的目击与思考》
展现上海艺术家执着坚守

本报讯 (记者姜方)
由中艺文评论家协会副主席毛时安所著、上海人民出版社出版的《攀登者——上海文化的目击与思考》将在2019上海书展期间正式首发。

《攀登者——上海文化的目击与思考》共分四部分:第一部分“大地的心跳”,是作者为上海获“五个一工程奖”等国家重大奖项的优秀文学艺术作品——如沪剧《挑山女人》、舞剧《天边的红云》、小说《长街行》、电视剧《焦裕禄》《平凡的世界》《白居易》等所写的文艺评论。这些评论对宣传扩大上海文化在全国的影响,曾产生过广泛积极的社会影响。第二部分“文化的书签”,是作者为上海国际艺术节及艺术节扶青计划、上海国际电影节、上海市民文化节、上海书展、上海世博会等代表上海国际文化大都市形象的重大文化活动写的一系列评论。第三部分“情感的歌唱”,是作者接受委托,为邓小平诞辰100周年、抗战胜利70周年、抗战胜利60周年、汶川大地震救灾晚会、上海文学艺术奖、中国上海国际艺术节开幕式交响合唱《启航》等撰写的相关文字。第四部分“芭蕾的思考”,集中了作者对于重大文艺现象的长期思考和现实问题的敏锐反应。其中有对上海文化的基础理论思考和建议、对不良文艺现象的尖锐批评、对上海40年文艺发展的宏观概括和对文艺批评的反思等。毛时安表示,40多年来上海艺术家的目光和追求始终向着远方,希望通过该书展现他们在攀登艺术高峰时的不懈努力与执着坚守。

中国艺术研究院名誉院长王文章指出,毛时安的评论是敏锐发现的言说,尽可能直言不讳的言说,满怀激情、文采盎然的言说。作家王安忆也曾说过,毛时安的文字从头至尾几乎可勾勒出几十年的文化概貌。据悉,《攀登者——上海文化的目击与思考》8月19日晚将在上海展览中心世纪馆B区举办签售活动,届时由上海戏剧学院教授荣广润、上海沪剧院院长茅善玉为签售嘉宾。

上海书展10个农家书屋分会场同期开幕
最美农家书屋推出样书展

本报讯 (记者郭超豪)2019上海书展期间,全市设立了10个农家书屋分会场。其中,被网上誉为“最美农家书屋”的青浦区朱家角镇薄荷香书苑农家书屋,格外热闹,农民自主选书活动颇受欢迎。

作为今年上海书展的农家书屋分会场之一,薄荷香书苑组织开展了农家书屋重点出版物样书展和农民自主选书活动。展出的既有《平语近人》、习近平总书记用典》《习近平在正定》等弘扬主旋律、传递正能量的主题出版物,有《中国桥:港珠澳大桥圆梦之路》《大国重器:中国火箭军的前世今生》等介绍新中国70年伟大成就的“中国好书”,也有《高腔》《桃花鱼婆婆》《鬼娃子》等一批贴近热点、突出原创,适合农民群众尤其是农村少年儿童阅读的作品。据悉,本次样书展共展示图书1692种,其中政经类160种、科技类149种、文化类500种、医卫生活类169种,少儿类704种、其他类10种,少儿类图书占比达40%,成为第一大类。

薄荷香书苑农家书屋女主人陈君芳告诉记者,这是上海书展首次举办农民自主选书活动,让农民成为农家书屋出版物补充更新的主角,在探索农家书屋“百姓点单”服务模式方面具有示范意义。“今天农家书屋总共来了100多名读者,人数比去年增长了不少,说明这种模式大家都很接受。”陈君芳说。

朱家角薄荷香书苑农家书屋。(薄荷香书苑供图)

致敬梅兰芳百年前赴日本演出引发“万人空巷”盛景

史依弘登台东京涩谷,京昆四出戏皆爆满

■本报首席记者 黄启哲

100年前,时年25岁的梅兰芳,带着向世界传播中国传统艺术的抱负将第一次的海外演出地选在日本,引发“万人空巷,争看梅郎”的轰动。正是从访问日本开始,梅兰芳将京剧昆曲艺术陆续带出国门。让京剧能够上上世纪二三十年代,便在世界舞台留下浓墨重彩。

如今,梅派青衣史依弘带着致敬前人之心,于8月13日、14日在东京涩谷剧场演出昆曲《游园惊梦》《贞娥刺虎》与京剧《贵妃醉酒》《百花争春》四出戏。两场演出开出的3200张票在演出前一周便已全部售出。演出现场,观众或着西装或穿和服,以盛装出席,演出中更是掌声不息。观演结束有日本观众感慨:“中国文人对艺术理解真好,从京剧艺术里我看到了哲学。”“《贵妃醉酒》有大雅大俗,光看手指的表现都觉得精彩绝伦,让人印象深刻。”

梅派艺术的魅力,给了挑战“演出真空期”的自信

之初日主办方都有着不小的压力。在东京涩谷剧场好不容易找到两天空当,却正赶上日本最主要节日盂兰盆节假期,按照习俗,这一时期日本人都要回乡祭扫祖先,属于演出团体大多要回避的“演出真空期”。

对此,史依弘却有底气:“我在日本还是有一些戏迷的。”早在她戏校毕业那一年,她就随学校赴日演出,一出《火凤凰》是压轴,她与当年的同学所到之处均掀起一阵京剧风暴。2002年,她在日本演出19场《白蛇传》,场场爆满,直至2006年,她又演出《杨门女将》《昭君出塞》等剧。其粉丝中不乏日本演艺界名人。而更硬的底气还是“我相信京剧艺术,相信梅派艺术的魅力”。

让世界观众领略中国京剧的魅力,认识梅派艺术,梅兰芳选的第一站正是日本。当年,梅兰芳筹划日本演出,起初也是充满忐忑。尽管彼时他在国内舞台已是最有号召力的名角之一,可对于海外演出市场,一切还是未知数。他曾这样写道:“经费完全由我个人筹集的,当时剧团的规模比较小,开支比较紧,如果演出不能卖座,是要赔本的,因此,多带有一些尝试性质。总而言之,第一次访日的目的,主要并不是从经济观点着眼的,这仅仅是我企图传播中国古典艺术的第一炮。”最

终,梅兰芳的演出获得成功,在许多日本学者眼中,梅兰芳也成为东方美的代表。

名师坐镇温故知新,眼神脚步细细抠

演出前一周,3200张演出票全部售出,票房成绩让演职人员心定了,史依弘的心又提起来。既是纪念祖师爷,就要拿出梅派艺术最美的一面。所以8月初从北京演出《坐宫》归来,她又扎进了排练场,为日本演出的四出戏做最后一轮打磨,将著名昆曲表演艺术家张洵澎请来做最后的把关人。张洵澎是当代昆曲舞台上最有权威的“杜丽娘”,得“传字辈”老艺术家亲授,2012年史依弘“跨界”演出全本《牡丹亭》时,就是张洵澎为她悉心指导的。

已经成名的艺术家,对于学会的戏码,还需要在一场演出前专门请老艺术家“抠戏”吗?张洵澎、史依弘二人给出了肯定的回答。就拿杜丽娘在春香提议去园子看春时表现的向往与踟蹰来说,史依弘就记住了张洵澎当年教的“不是迈出脚收回来,而是脚刚一踮起就收回来”。如果只是看当年的演出录像,脚下的这一点功夫很难被察觉,可是这一点不一样,成就了演人物而非演程式的关键——杜丽娘是大家闺秀,即便内心对春色向往之,但刚一兴奋就想起了父母的劝诫,不能轻易出门,而不是迈开腿了才想到收回来。而到了《寻梦》之时,才是情感一发不可收拾,没有犹豫直接迈向园子,细腻的表演对比体现着人物心理的变化。

张洵澎没有门户之见,为京剧演员进行这么细致的人物分析,或也来自于前辈对她毫无保留地传授。还记得1958年演出时有机会与梅兰芳同台,这位大师在后台的片刻,还在为孩子们传授杜丽娘的表演精髓。比如《皂罗袍》唱段有一句“雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看得这韶光贱”,梅兰芳提醒:“杜丽娘的眼睛不能太有神,太有神就是春香,杜丽娘是要那种,含着,里面却有光。”尤其到了表现“雨丝风片”四字,眼神更要半含着,让观众感受到那种微风细雨的情景。张洵澎感慨,梅兰芳就将这种闺秀之态贯穿表演始终,“即便是生命进入倒数之际的1960年,拍摄电影《游园惊梦》,身体已经有些虚弱吃力,可他眼神里的戏仍在。”

相隔100年,台上,是史依弘与青年演员接续梅兰芳致力在世界各地推广京昆艺术的努力,而在幕后,是几代艺术家为京昆传承不断档、不走样的文脉延续。

史依弘演出京剧《贵妃醉酒》现场。(演出方供图)

别看演出现场气氛如此热烈,可在筹划