

亮相全球书架，《繁花》《外滩：影像与传奇》《查医生援鄂日记》《上海故事》等著作外文版进入国际主流出版发行渠道

上海故事海外“圈粉”，以文学映照呈现城市丰富表情

■本报记者 许畅

新年伊始，上海作家金宇澄的长篇小说、茅盾文学奖获奖作品《繁花》日文译本，由引进过刘慈欣《三体》的早川书房分上下两册同步发售，引发日本评论界热烈反响；集聚王安忆、滕肖澜等十位上海当代作家作品的短篇小说集《上海故事》英文版，展示了上海人热气腾腾的日常生活，为海外读者呈现了摩天大楼之外的都市人文景观；陈丹燕《外滩：影像与传奇》德语版、《成为和平饭店》英文版等向世界讲述上海的“建筑可阅读”；《上海纪事：社会空间的视角》《海上凡花：上海工人新村妇女日常生活》等计划推出外语语种，也从另一侧面构建起城市生活记忆史……

如果说，一座城市的故事有N种讲法，那么立足书写上海的文学表达，可以说是传递多元观察视角的个性化“城市手稿”。当更多著作涌入国际主流出版发行渠道、亮相全球书架，上海的历史底蕴和时代故事，正跨越文化隔阂，构建起相对完整的信息和情感场域，助力海外读者更为全面地认识上海。由此，更感性、多面的当代中国都市“人格”，更丰富、鲜活的城市表情，通过绵密文字和专业译介传递给全世界，也汇成了上海城市软实力的生动注脚。

多元书写交织成城市斑斓拼图，传递海派文化魅力

“上海”在日本是颇有影响力的中国都市符号，但相关文学作品鲜有译介，《繁花》日语版无疑填补了空白。小说描绘了20世纪60年代到90年代的海派生活，充分借鉴和吸收日本小说的优势，展现城市的历史记忆和文化背景，交织出了城市斑斓拼图。资深出版人、国际版权代理人彭伦告诉记者，除了小说本身就是现象级作品、导演王家卫同名影视剧“加分”之外，《繁花》多地绽放，离不开专业有效的海外版权运营、日语译者和作家的密切沟通等因素。“整体上看，目前‘走出去’的挑战在于，作家不仅需要好译者，也要

上海作家金宇澄小说《繁花》越南语版。

上海作家陈丹燕《外滩：影像与传奇》德语版。

讲述上海抗疫人员亲历故事的《查医生援鄂日记》英文版。

重视出版其作品的外国出版社是否专业、有影响力，他们的编辑是否真正欣赏作品的品质，愿意为之全力以赴。”幸运的是，《繁花》遇到了合适的土壤。《繁花》日文版译者浦元里花为大阪经济大学中文系教授，硕士阶段曾研究作家萧红《马伯乐》，由此对上海的文化产生了浓厚兴趣。她还翻译过上海作家王安忆短篇小说《弄堂里的白马》和金宇澄散文《马语》，形容“上海是我心中的精神故乡”。面对《繁花》这样一部语言风格独特、地域色彩鲜明的长篇沪语小说，她直言，方言确实是翻译的最大难点所在，但也是了解上海文化的“钥匙”。浦元里花决定采用关西话呈现上海话的部分——关西话比标准日语更富有起伏，有点像歌曲的旋律，听起来更让人觉得亲切有趣。

在日本一桥大学言语社会研究科学者贾海涛的观察中，日本出版方之所以对《繁花》产生兴趣，离不开其中的“上海”主题。“《繁花》日文译本的问世，借助了日本译介中国文学的东风。”作为一家市场运营相当成熟的出版社，早川书房在书籍装帧、推广发行上也凸显了上海元素——封面上的国泰电

影院、上海街景，散发浓郁的海派味道。此外，《繁花》越南语版由越南作家出版社出版，上市后因疫情没有大范围宣传，但仍引起学界重视，不少研究生还把这本书作为毕业论文课题，体现了海外对上海日渐高涨的阅读兴趣。

向全球展现沪上奋斗者革命者抗疫者的精神面貌，致敬为城市添彩的“人”

“上海这座城市的开放和包容，使其往往成为文学探索的策源地。”恰如复旦大学中文系教授金理在《上海故事》英文版序言中所说，“如果将本书比作一张城市文化地图的话，我们希望这张地图是完整的，既指示众所周知的城市地标，也引领你深入城市隐秘的腹腔内部和边角角落，展示上海人潜藏在日常生活罅隙里的喜怒哀乐。”生活的洪流里，恰是一位位平凡而不普通的奋斗者、革

命者、抗疫者，为这座城市持续添彩。英国逗号出版社（Comma Press）出版的《上海故事》英文版，就着力将城市生活的参差形态和不同个体的精神特征细腻表达出来。其中，王安忆《阿芳的灯》里，来沪务工的阿芳夫妻，从十六铺码头批发水果，浓缩了劳动者群像；滕肖澜《星空下跳舞的女人》有沪上弄堂家长里短的牵挂与羁绊；90后新锐王占黑《阿明的故事》将目光投向老龄化群体，沪上阿婆爷叔们在字里行间相遇……由此，全书捕捉了上海丰富的表情，赋予城市景观生动的“体温”。

疫情以来持续刷屏的《查医生援鄂日记》，完整记录了上海第一批援鄂医疗队68天抗疫经历，其英文版、日语版的面世也让“DR.Zha”这个名字走进全球更多读者心里。美国读者Patricia Eltinge、Greg Jones在留言中分别用“Highly recommended!”“Very inspirational!(鼓舞人心)”等高频词汇描述读后感。上海交通大学出版社人文分社社长赵斌玮谈到，日本最负盛名的出版机构岩波书店多年来首次从中国引进图书版权，该书日文版进入当地出版业主流发行渠道，在日本多家主流实体书店、高校图书馆重点陈列，将中国抗疫精神带给更多日本专业人士和普通民众。岩波书店前任总编辑马场公彦表示，《查医生援鄂日记》诉说了中国人民抗疫的心声，也为全世界人民献上了一曲助力之歌。

红色文化也是上海的鲜明底色，作家何建明纪实文学《革命者》礼赞上海等地革命先烈，该书俄语版出版上市后，有声图书去年在圣彼得堡电台播出，让更多俄罗斯读者了解中国共产党何以诞生在上海，精神源泉所在。《革命者》英语版目前已覆盖北美、欧洲、拉美、澳新、亚洲地区主流销售渠道，包括亚马逊全球销售网络、美国巴诺书店等；西班牙语版也在翻译中，预计今年出版。

小白笔下的《封锁》聚焦孤岛时期上海，面对日军围捕，鸳鸯蝴蝶派小说家最后以惊天动地的方式完成了爆炸案结局。小白形容，上海“是一座始终在生长的城市”，日常生活的琐碎平淡与突如其来戏剧情时刻发生碰撞，缔造出城市传奇。“虽然某个故事的发生地不一定在上海，但这个故事依然具有上海气质，因为上海相信机会，这座城里人们一边遵循着日常生活的时间线，一边期待着戏剧性时刻的来临，相信自己能够借此改变人生、创造历史。”

■本报记者 汪荔诚

继两年前五集纪录片《但是还有书籍》凭借深度和温情在B站上成功“出圈”之后，网友的催更声音不绝于耳。近日播出的《但是还有书籍2》可谓是“千呼万唤始出来”。相比第一部用“书籍”作为纽带，将编辑、装帧师、绘本作者、旧书收藏家等爱书人的故事娓娓道来，《但是还有书籍2》延续了同样叙事结构，不但没有让观众感到审美疲劳，还获得了9.5的网络评分。这些都源于该作品以别出心裁的方式走进这些与书打交道的人的内心，展现他们丰饶有趣的精神世界。

复旦大学图书馆副馆长、复旦大学中华古籍保护研究院常务副院长杨光辉表示，《但是还有书籍2》以独特的视角，展现了一批既具各自专业特长又富有生活化的人物形象，正是这种富有感性和创新的温暖表达，将纪录片的精髓抵达至更多观众的内心。

书籍让他们成为更加纯粹的人，他们又通过书籍延续着工匠精神

漫画家许先哲为了创作《镖人》翻阅了《史记》《资治通鉴》，从历史的夹缝中寻找灵感；翻译家包慧怡为了翻译好古英语远赴欧洲攻读中世纪文学；国家图书馆馆员顾晓军在业余时间学习法语、波斯语、希腊语等十余种语言……纪录片的镜头里，这些人物和书籍有着不解之缘，和书籍打交道的过程让他们有着纯粹而通透的内心，这份心境又支撑着他们心无旁骛地从事着和书籍相关的工作，他们身体力行地延续着工匠精神。“用七十余载的光阴研究古籍版本和源流领域的版本目录学家沈燮元……参与了《中国古籍善本书目》的编纂工程……如今还埋头于编著八万多字的《黄丕烈题跋集》。在演员胡歌的旁白讲述中，一位从事古籍保护、在图书馆工作的坚守的老先生的形象逐渐变得有血有肉。

老先生如今仍每天坚持坐公交车到南京图书馆工作的画面，让杨光辉觉得特别感动。“沈老一辈子都乐在其中，因为古籍版本目录本身就具有无穷魅力。”

赓续工匠精神并非易事，一路上要披荆斩棘。“穷尽一生也想当画家”的赵佳在人生的道路中经历诸多磨难，却始终没有停下绘制漫画《黑血》的脚步。当年，赵佳曾在上海《漫动作》漫画周刊连载作品，曾任周刊副主编的上海市美术家协会漫画动漫专委会副主任赵为群在接受记者采访时表示，当时，赵佳的作品非常成熟，是国内的佼佼者之一，但由于彼时全国的动漫杂志行业整体经营艰难，存在资金周转缓慢、盗版严重、国内读者认知度不够、脚本缺乏等多种问题，使得当时不少漫画家和赵佳一样经历困难，“每个漫画家从不被承认到承认，是一条漫长的路”。

不论是编撰古籍还是徒手绘制漫画，都是一条孤独而漫长的路，一路上，这些平凡的人饱经风雨，甘苦自知，却志向不改。这种匠人式的执着，源于他们对纯粹初心的坚守。正如该片导演之一罗颖鸾对这些纪录片中的人物的祝福——“祝福他们都能找到自己的那条路”。

精辟的旁白+独到的表现手法，构成了纪录片的精髓

《但是还有书籍》这个有些古怪的片名，来自文学家切斯瓦夫·米沃什的同名诗歌——人是纤弱的，但保存着人类智慧、文明与情感的书籍永存。颇具文化底蕴的片名下，一段段精辟的旁白更是拓展了这部纪录片的思想深度。

“千百年后，人们读到《伊利亚特》《罗密欧与朱丽叶》，照样会感动，因为这就是人性。”“其实翻译它是一种明知必定会无法完全传递，但是还是要去做它，因此有了一种悲壮的英雄主义的一个劳作”“在迷宮的文字中抽丝剥茧”“有的译者钟爱轻盈，享受在词语的密林午夜飞行，有的译者则犹如陆地行舟，带你飞越思想高峰”……《但是还有书籍2》第三集《词语摆渡人》里，富有哲理又精练的话语频频出现，几乎每一句旁白都言简意赅，独具匠心。

该集导演郑苏杭在导演手记中写道，主创在制作之前拜访了众多的翻译家，倾听他们的故事，这些精练的旁白都是凝聚着主创对这个群体的致敬。

《但是还有书籍2》在表现手法上也推陈出新，在展现沈燮元马路边成交《华严经》、杨武能怀揣修三峡水电站梦想最终成为德语翻译家的心路历程等方面，都采用动漫的形式，增添了纪录片的趣味感。

用动漫来模拟漫画家赵佳和《镖人》中的刀马等角色进行灵魂对话时，观众在弹幕上纷纷打出“注入灵魂”“狠狠种草”“一下子侠气就出来了”等评价。对此，赵为群表示：“对于漫画家来说，一个虚拟人物与一个真实人物之间一定有千丝万缕的联系，碰撞出来的火花会更强烈更有趣。”这样的表达手法呈现出这些人更为生活化的一面，拉近了观众和人物之间的距离，也给了纪录片创作者新的启迪。

“驻场演出”绽放“演艺大世界” 申城舞台没有淡季

多部作品显现长尾效应，观众二刷三刷热情不减

■本报记者 童薇菁

立春刚过，上海的各大话剧、音乐剧剧组相继开工，一片春意盎然。从昨天起，“演艺大世界”区域内的上海大剧院、上海共舞台、人民大舞台以及由亚洲大厦、大世界和新光影艺苑组成的“星空间”纷纷重启驻场演出和各类长档期演出。丰富多样的文艺生活与城市工作节拍同步开启：悬疑音乐剧《小说》《隐秘的角落》、沉浸式音乐剧《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》《危险游戏》、话剧《你好，我叫Smith》等将一亮相。

在上海，演艺没有淡季。虎年新春伊始，以演艺大世界为核心，演出热力值辐射全城，在接下来的一个月里，将有近40部话剧、音乐剧演出陆续上演，从市中心到五个新城几乎天天都有演出。这两大品种可谓是2021年上海演艺市场的“最热门”——话剧演出市场票房遥遥领先，达到2.09亿元，音乐剧票房1.06亿元紧随其后，在引进剧目缺席的情况下，本土爆款、佳作频出，“虎年更有戏”令人们对2022年的市场表现更加期待。

专业剧场、新空间驻演不同赛道，一样火爆

记者发现，为今年演出市场“打头炮”的这些话剧、音乐剧作品绝大多数在经过多轮、长期演出后票房成绩依旧可观，观众二刷、三刷热情不减，展现出本土制作强劲的市场生命力。在一场场演出中修改、调整、成长起来的它们，正朝着长寿剧目、精品剧目的方向迈进。

上海首创的以亚洲大厦“星空间”为代表的“新空间”演艺，已经成为环境戏剧生长的活力土壤，吸引Z世代观众的市场源泉。过去一年，“星空间”不断拓展版图，演出空间和模式不断迎来变化、升级。继大世界相关表演场地后，沪上老牌的新光影艺苑也在今年1月变身“星空间”首家中剧场。由缪时客打造的外百老汇音乐剧《陪你倒数》中文版成为了首部入驻剧目，昨天此剧正式在节后复演，吸引了一大批观众的到来。

从新光影艺苑步行15分钟就到了共舞台，2021年备受关注的悬疑音乐剧《隐秘的角落》昨天在这里开启新一轮23场演出。同时亮起场灯的还有推理音乐剧《小说》的“双生版”：一个是在人民大舞台演出的大剧场版；一个是在亚洲大厦演出的沉浸式音乐剧版。悬疑音乐剧《FLAMES 火焰》也在此前一天恢复演出。短短两天之内，推出同档期大小剧目五部，这家名为“缪时客”的音乐剧公司，以强势的姿态加入了在

“演艺大世界”专业剧场、新空间驻演不同赛道的竞争。

在演艺大世界，一批小而美的音乐剧、话剧迎来创作和经营模式上的不断创新。提供“双重重视、双重体验”的镜像式驻演戏剧《弗兰肯斯坦计划》、复合式沉浸戏剧《贾尼斯基基》将在近期回归。环境式驻演音乐剧《灯塔》、驻演爆笑喜剧《福尔摩斯探案：巴斯克维尔的猎犬》、综艺Live Show《蠢蛋秀：凯文法案》不日上演。而在全国首个打响“星空间”驻演品牌、吸引游客拖着行李箱来看戏的沉浸式音乐剧《桑塔露琪亚》《阿波罗尼亚》也将在此“情人节”那天再度开门迎客。将卡司如换剧的独特体验，让每个演员的演绎都变得十分有记忆点。时隔一年，观众复购热情依旧高涨，成为都市文娛生活中的“快乐源泉”。

作为专业剧场的上海大剧院也在年初开始陆续演出，波兰名导陆帕改编史铁生作品的话剧《酗酒者莫非》时隔五年后重回上海，将以四小时马拉松式观剧体验，带领观众走进一场中西方文化的融合碰撞。上海话剧艺术中心则有悬疑话剧《无人永生》、音乐剧《I LOVE YOU...》红色舞台剧《浪潮》、悬疑话剧《原告证人》接踵而至。此外，尔多儿童剧团全英文版音乐剧《寻找声音的耳朵》、由于谦、同学品领衔主演的相声剧《依然美

沉浸感体验产品下沉到各个新空间，人人都是戏剧的体验者、参与者

近年来，上海积极探索“演艺+”，以跨界方式融合不同业态，探索文旅融合发展的多样性，这让肇始于环境戏剧的沉浸感体验产品层出不穷。它们下沉到各个城市新空间，成为消费市场全新的演艺品类。

坐落于瑞虹天地月亮湾的开心麻花喜剧沉浸式剧场《疯狂理发店》，新一轮驻场开票后迅速售罄。刚刚焕新的百年建筑“今潮8弄”迎来了一部环境音乐剧驻演，藏身于ARK LIVE HOUSE的《Little Jack》营造了酒吧、雨幕、手绘场景共同交融的浪漫世界，让表演与观众心更加近。陆家嘴畔的“船厂1862”，感官浸入式悬疑剧场《法医秦明—尸语者》让人肾上腺素飙升，沉浸感强又带破案推理，深受年轻观众追捧。在爱国主义教育基地四行仓库，沉浸式戏剧《秘密》成为不少公司团建的热门地，在200余场驻演后演出将于3月迎来全面升级。

演艺活力正从演艺大世界辐射开

来，“日日有演出，种种可选择”打响了农历新年上海演出市场的“开门红”。无论你在市区、郊区还是五个新城，都能感受到演艺市场的火热。商业涌动的江宁路周边，上海文广演艺集团打造的小剧场音乐剧系列音乐会不贰《The One》将汇聚明星音乐剧唱将阵容，演绎音乐剧《面试》《烟雾》中的30余首动人歌曲。在东方艺术中心，孟京辉戏剧《伤心咖啡馆之歌》用震撼人心的舞台装置和表演，叩问爱情与孤独的命题；嘉定新城远香湖畔，在上海保利大剧院上演的独角诗剧《情爱长安》将带来浪漫的情绪疗愈。

“全城有戏”还体现在人人都可以是戏剧的体验者、参与者。30多年常演不衰的《暗恋桃花源》是赖声川及其表演工作坊最受欢迎的一部作品。上剧场自2017年开启《暗恋桃花源》大会演，甄选民间戏剧爱好者参与自己的《暗恋桃花源》，今年的大会演将于2月23日启幕。上剧场提供顶尖的舞台设备、专业的舞台工作人员、正式演出的专业布景道具、专业化化妆指导等，帮助每位参与者实现心中的戏剧梦想。

位于杨浦区控江路1155号、全新改造的YOUNG剧场即将竣工。由新青年剧团导演李建军执导的开幕大戏《美好的一天》2022版将于今年3月为剧场拉开序幕。20位生活、工作在眼中的素人演员将登上舞台，分享自己眼中、心中、记忆中的“美好一天”，讲述真实而动人的上海情结。

纪录片《但是还有书籍2》何以成为爆款？