

书市新态度

■本报记者 卫中

日前,《带您缉拿心脏缺血幕后黑手》新书发布现场出乎意料地“火”了。2024上海书展分会场浦东图书馆的报告厅内,早早地座无虚席,工作人员及时在前排加了两排椅子,纵向再加了一排椅子,但依然有很多读者全程站着听完了发布会及讲座。

医学知识成为科普出版领域的“顶流”之一

台下是充满求知欲的读者,台上是硕果累累的专家。《带您缉拿心脏缺血幕后黑手》由上海长征医院心内科主任、知名心血管专家梁春教授编写,得到了上海市2022年度科技创新行动计划科普专项及2024年度上海市健康科普专项计划的支持。据悉,这是“心脏管家梁春教授系列”科普图书的第二本,此前出版的该系列第一本书《梁教授带您探秘心脏血管微世界》获评“2022年上海市优秀科普图书”。梁春表示,希望通过此次的新书引导更多的人关注心脏健康,积极预防和治疗心脏疾病。

把专业难懂的医学知识,转化为几乎无阅读门槛的内容输出,足以见证作者的诚意。《带您缉拿心脏缺血幕后黑手》以漫画风格为主,以临床真实病例为基础,在创作风格上采用侦探破案的手法:老人突发心脏病,病因始终不明;名医坐堂会诊,破解重重疑点终于发现病因——患者对黑鱼过敏。该书中的病例为缺血性心脏病,是危害公众健康的一大“杀手”。《带您缉拿心脏缺血幕后黑手》通过图文结合、娓娓道来的形式,让读者获得缺血性心脏病的相关知识。越是“深入”的专业医学知识,越是需要向老百姓“浅出”;“心脏管家梁春教授系列”的第一部关键词是“探秘”,第二部关键词是“缉拿”,正在筹备编写的第三部关键词是“聊天”,通过对话的形式向读者普及高油脂的危害。梁春表示:

众多出版社积极推出科普好书,出再多也不为过

“希望自己与上海交通大学出版社携手,在医学科普的路上越走越远。”

读者的关注点在哪里,科普出版的工作就做到哪里

记者在书展场馆里看到,面向大众的医疗健康好书还真不少。如北京联合出版公司的《命悬一线,我不放手》讲述了抢救危重病例背后的医学知识,解答了人们在面临重大疾病冲击时常见的困惑,从患者、家属、医生的不同角度探讨应对之策;俗话说“坐有坐姿,站有站姿”,姿势不仅是个人的仪态,更关系到人体健康,浙江科学技术出版社的《有问题的姿势》结合中医理论与现代生物学的研究成果,指出了现代人在日常生活中的错误体态姿势、后果及科学纠正的方法;而人民卫生出版社的《中国救护:家庭急救指导》介绍了多种常见急症的急救技能,为人们在家庭、户外等医疗条件有限的场景下,赶在医生介入之前开展急救提供了简便高效的方案。

扫除科学盲区、纠正误解和偏见,是科普工作的重要意义所在。例如脂肪,不少人每次大吃大喝后就发愁,“恨不得脂肪都长在别人身上”。但《被误解的脂肪》却为脂肪“喊冤”。该书的两位作者玛丽特·布恩和利斯特·范罗森都是荷兰籍,在脂肪代谢领域研究多年并发表过多篇研究论文。她们通过这本书告诉读者:脂肪是一个被大众严重低估的器官。脂肪不仅抑制食欲,还能生成激素控制食欲。只要体脂率维持在合理范围内,脂肪就会是人类的好朋友。

“仰望宇宙,游目骋怀”。亮相书展的科普新书,既满足着民生关注健康的需求,也有仰望星空的好奇。上海市七宝中学天文工作室负责人金治主讲的“探索星空”系列图书阅读分享会上,一场关于人类对金星和宇宙进行科学探索的知识盛宴,吸引了多个年龄层次的读者驻足。该系列科普图书由世界图书出版公司出品,以有趣的天文故事、天文学家不屈不挠的探索精神激发了读者仰望星空的兴趣和探秘天文的热情。江苏人民出版社《向苍穹:中国天文发展三部曲》的作者历时三年,行程万里,查阅上千万字资料,采访数十位中国科学院院士和首席科学家,全过程、全景式展现中国天文发展壮阔历程,详细记述了重大天文项目研制和观测成果。人民邮电出版社《星征程:聆听宇宙的解答》是中国科学院国家天文台为大众撰写的一本科普文集,书中不仅有星际旅行、黑洞、引力波、暗能量等天文学和宇宙学知识,同时展现了中国天文学家的科研精神和丰硕成果。

名家共享书房

作家圆桌:文学被待价而沽比AI写作更可怕

美国诗人弗罗斯特·甘德、匈牙利小说家巴尔提斯·阿蒂拉和法国作家克里斯蒂安·加尔桑在2024上海国际文学周中,以“跨越故事边界,连接人与世界”为主题展开一场作家圆桌谈,他们基于各自的创作经验,面对上海读者,共同探讨了语言变迁、科技发展和经济因素对文学的影响。(均主办方供图)

■本报记者 柳青

三个不同文化背景的作家——美国诗人弗罗斯特·甘德、匈牙利小说家巴尔提斯·阿蒂拉和法国作家克里斯蒂安·加尔桑在2024上海国际文学周中,来到滴水湖畔的朵云书院,以“跨越故事边界,连接人与世界”为主题展开一场作家圆桌谈,他们基于各自的创作经验,面对上海读者,共同探讨了语言变迁、科技发展和经济因素对文学的影响。巴尔提斯以局内人的视角表达了一个通透的观点:“即便全世界的文学作品消失,这个时代并不会因此崩溃,人类社会系统将继续运转下去,所以文学的确是无用的。但只要人的心理需求仍然存在,文学将顽固地存在下去。”他还指出,如果AI能写出满足人类精神需求的作品,那就让AI写,这不会威胁到文学,文学正面临的真正危机是“它的精神价值被低估,并且被待价而沽”。

坏的语言损伤人类的理解力

甘德提到,近些年在美国,读诗的年轻人越来越多,这个看起来乐观的趋势背后的原因则有些微妙。年轻人读诗,大部分是觉得诗的语言够简洁,也够短。人们难以接受复杂的长文本,这是一个危险的信号。科技带来便捷多样的通信手段,语言传递的门槛随之不断降低,人们通过社交网络沟通,只要几个零散的单词甚至表情包就够了。这意味着语言被边缘化,人们通过语言表达想法、通过语言传递情感的能力正在丧失,或者说,表情包成为

时代的通行语言,这本身就是科技对人的某种程度的异化。

加尔桑回应这个话题时,引用了意大利导演南尼·莫莱蒂的一部电影里的细节——一个年轻姑娘和男记者无法沟通,姑娘说的是朴素的、日常的语言,她不会道貌岸然、阴阳怪气的表达,她愤怒且痛苦地质疑那个记者:“你怎么可以用这样的语言!”加尔桑说,人类生存状况本身就是一个迷雾般的难题,人们发现了语言、写作和文学,用这样的方式了解世界并与之建立联系。但语言也是双刃剑,糟糕的语言带来误解和背叛,制造人和人、人和世界之间更深的隔阂。可以说,语言这个能力,既是人类拥有的天赋,有些时候又成为人类的先天缺陷。巴尔提斯赞同这个观点,他认为思想、情感和语言组成相互影响的“铁三角”,败坏的语言杀伤力极大,会损害思想和情感,当那些被污染的语言产生连接和共情的能力都会连带遭到损伤。托尔泰和莎士比亚的语言都带着时代的痕迹,但他们的作品顽固地伫立于时间之外,《战争与和平》和《哈姆雷特》之所以伟大,因为这些作品的语言在任何语种的语境里,总能传递感情,制造了跨越国族和文化的共情。

不相信真实,只相信真诚

甘德对地质学和生物学有很浓厚的兴趣,他曾参与一名生物学家的的工作,他们当时得出这样一个结论:老鹰、响尾蛇、昆虫和人类生活在同一个地球上的物质世界,但老鹰、响尾蛇和昆虫所感知的世界,肯定不是人所认知的世界。具象地描述,响尾蛇的眼睛和鼻孔之间有一个感应窝,用来探

测外界生物的体温,所以响尾蛇认知的“真实”和人类以为的“真实”如同异度空间、平行宇宙。甘德由此发散,当人们阅读小说、观看电影、欣赏戏剧和艺术的时候,堪比进入了老鹰、响尾蛇和昆虫的“视角”,也就感受到甚至沉浸于另一种真实,是和现实生活不同的多重宇宙。他认为,真实是一个多义词,是隐藏在日常表象之下的内心体验,虚构不是真实的反义词,它是通向“内心真实”的虫洞。

加尔桑盛赞“虚构是虫洞”这个绝妙的比喻。他补充道:“人们借助于响尾蛇或昆虫或老鹰的眼睛,不仅看到复杂的、多重的真实,反向也能更理解人类眼前的世界。”他进一步把虚构比喻为“人们接近真实所依仗的拐杖”。他直言:“我并不相信真实,我只相信真诚。”只有此时此刻正在流逝的生活是真实的,任何试图唤起过往时刻的写作都是虚构,因为没有一种文本能还原活生生的人们经历的一切,写作一定伴随着遗忘、遮掩和揭示,在文学中探讨的“真实”,其实讨论的是真实怎样被“构造”。

巴尔提斯接着这个话题分享了他早年写作中的一件趣事。他在第一部长篇小说《散步》里提到了一幅油画,画上满月照亮湖面,他一直以为这幅画来自于他的想象,他虚构了这幅画,直到有一天,他发现祖母家的墙上挂着一幅和他描述的一模一样的油画。所以他认同“虚构是虫洞”这个说法,有些时候作家都没有意识到,已然在想象和真实之间来回穿梭了很久。

人工智能不会威胁文学,伤害文学的是商品逻辑

作家们的讨论不可避免地触及及人

工智能这个当下很火的话题。

甘德有些无奈地谈到,最不看好他的从来不是读者,而是他的小儿子,经常在他面前断言“AI什么都写,你们作家很快就是多余的人”。他苦恼于无法说服儿子,而巴尔提斯对此很释然,他说,未来的文学由人还是人工智能来写,这个问题不重要,只要写得够好,能满足人们的精神需求,不妨让AI来写。就譬如,如果AI绘画能媲美达·芬奇,那就让AI们多多地画。写作同理。他掏心掏肺地说出:文学是无用的,假设人类的文学作品都消失,社会并不会因此崩溃,而是会按部就班地运转下去。但文学能顽固地存留至今并继续存在下去,因为这种无用的艺术与人类精神体验深深地联系着,人的心理基本需求不会因社会变迁和科技进步而消失。让他感到失落的是不是人工智能的突飞猛进,而是消费文化占据了日常生活,流媒体、游乐场和购物中心填充了人们的闲暇,在这个消费主义的市场闭环里,文学不能幸免地被同等待价而沽,它的商品属性覆盖甚至取代了它的精神价值,或者说,它的精神价值和市场价格捆绑在一起,这让严肃的写作者陷入孤独。

加尔桑平衡了这种伤感的情绪,他说:“我们来到这么美的一座书店,在看得到的风景的房子里看到这么多书,又有这么多喜欢文学的读者远道而来,这让一向不怎么乐观的我涌起乐观的情绪。”他不否认,现在大部分法国人也不读文学作品,很多人只在中学期间为了应付作业读巴尔扎克和福楼拜,雨果和左拉成了先贤祠里的吉祥物,但即便是这样,“就像中世纪的人们不会想象出互联网,我们又何必断定几十年、几百年后的未来呢?不如保持信心,信心通常不会错的。”

■本报记者 范昕

文博艺术有多火,在书展有了鲜活回应

在英国就读艺术类专业的小王趁着暑假回国,特来上海书展淘起艺术书籍。他发现相关图书无论国际化还是丰富性都超出预期,甚至欣喜地发现,中国优秀传统文化经海外的高质量梳理、研究又反向输入到国内,这指的是英国老牌艺术图书出版社 Thames & Hudson 带来的《Chinese Dress in Detail》,收录了伦敦V&A博物馆馆藏的近百件中国服装。

今年上海书展的艺术“浓度”前所未有之高。上海展览中心主展馆的很多展区中,几乎都能找到蔚为壮观的艺术方阵。与主展馆一路之隔的上海商城一楼广场,上海自贸区带来的“国际艺术图书专题展示区”则预计在七天展期内接力上新总计1060种与“美”有关的书籍,近半数都为进口图书。艺术评论家、资深出版人徐明松观察到,艺术书从图书出版中的小众门类类步入大众视野,艺术图书的品类越来越多,销量越来越好,尤其近年来

人们越来越频繁地走进博物馆、美术馆,也反向助推了市场对于艺术图书的需求。

图像的引力

读图时代,人们的阅读习惯和阅读方式正在发生改变。记者在书展现场留意到,主打精美图像的大部头图录与画册成为艺术图书中最为吸睛的品类。

以慈眼观众生的辽代木雕彩绘水月观音作为封面的《海外国宝全书》,以美轮美奂的明代孝端皇后凤冠作为封面的《中国国宝全书》,以仇英版《清明上河图》中仙山楼阁作为封面的《中国绘画全书》……华中科技出版社出版的一系列精装典藏版艺术图书,黏住了很多读者的视线。巨幕开本,超清画质,以全彩插图收录艺术艺术品数百上千件,内页采用特种艺术纸,每一本都足有十多斤重,价格自然不菲,而书展开幕的前两个小时,这一系列图书竟然已售出十多本。比较再三,一位头发花白的爷叔挑中了《中国书画全书》,坦言想买给读小学的儿子翻翻。出版方向记者透露,此前这一系列图书的受欢迎程度就大大超出

上海书展“国际艺术图书专题展示区”现场。

(主办方供图)

预期。其中最早出版的《中国绘画全书》,去年底推出至今已售出约8万册,问世20多天的《海外国宝全书》,销量则超过1.5万册。亮相上海书展的众多艺术图书中,不少就是近来热门文博艺术展览的配套图录。上海书画出版社展区,火爆登陆上海博物馆的“金字塔之巔:古埃及文明大展”同名图录以上百本叠成金字塔般的造型,成为“门面担当”。艺术爱好者卓小姐毫不犹豫买下了一本。她告诉记者:“展览至今还没预约上,打算先翻翻图录,就当预习了。”对于喜欢的展览,尤其是展品赏心悦目的展览,卓小姐有购买图录的习惯,她买的上一本图录是上海博物馆《英国国家美术

馆珍藏集:从波提切利到梵高》。古埃及展领衔的图录方阵中,还包括浦东美术馆“光辉时代:普拉多博物馆中的西班牙往事”、宝龙美术馆“西方人物绘画400年:东京富士美术馆藏品展”等热门大展配套图录。在上海书画出版社副总编辑王剑看来,展览图录近来的热闹,一方面呼应着席卷大众的文博艺术热,另一方面也与不少图录在展品展示之外所做的加法有关,以对于文物艺术品方方面面的价值再挖掘,拓展了人们的观展体验。

美育的拓展

再看艺术图书的另一大品类——大众美育类,记者也从本届上海书展中窥见些许变化。最显著的便是,这类图书不再就作品谈作品,而是跳出艺术本身,从历史学、考古学、社会学、美学等更广阔的视野看待文物艺术品。

48件作品,从6000年前的彩陶缸到20世纪的绘画,不仅仅讲述审美,而是借一件件经典的作品讨论古人的宇宙观、古人的审美标准、古人如何宣泄内心感受等等。浙江人民美术出版社带到上海书展首发的艺术史学者曹星原新书《美术史六千年》,打开了立体观看中国美术史的新视角。书中随处可见中西方平行比较,帮助读者在全球视野中

理解中国艺术作品的特性与地位。例如,说到北宋张择端在《清明上河图》中采用的平行透视法时,指出日本《源氏物语》中的插图及中东或印度的细密画都采用过类似方式,并且可能正是受到中国平行透视的影响;说到绘画史上米家父子以“云烟变幻”的风格奠定了一种追求平淡自然的审美倾向时,则提及这其实与20世纪下半叶西方的艺术追求有着异曲同工之妙。

短剧《逃出大英博物馆》的火爆,让中国国家博物馆研究馆员霍宏伟的新作《望长安:海外博物馆收藏的中国故事》人气颇高。“国外那么多中国文物,没法把它们带回来。我能做的就是用我的笔对这些文物进行记录研究,写书,告诉国人。我想,终有一天,这些国宝会重新回到中国。”霍宏伟在生活、读书、新知三联书店出版的这本新书中,为大家解析的不止于流失文物历史、艺术等价值本身,还提供了对其丢失经过的追溯、原始保存信息的复原、人物身份考证、古物用途还原、一个时代的风貌研究等多重视角。

从戏剧美学到电影美学,从中华美育到艺术美学,北京大学艺术学院教授顾春芳在人民文学出版社近日出版的《心游天地外:中国艺术的美学精神》一书中,深入浅出地带领普通读者领悟中国艺术的根本精神,读懂中国美学的内蕴与神采。例如,她认为《红楼梦》的生活美学不仅仅体现在物质层面,更体现在文化和精神层面。《红楼梦》中出现的宴饮活动、物质生活都和吟诗作画、酒令歌舞、演剧等文化和精神活动紧密结合。