

书市新态度

卖疯了了的出版社文创是照亮更开阔阅读世界的那缕光吗

■本报记者 范昕

特意请年假逛上海书展，四小时兜下来，一本书没买，倒是入了十来件文创产品，各式包装就有四个。对于自己的这番“战绩”，自诩读书爱好者的外企白领李畅哭笑不得，直言“有趣的小玩意儿太多，忍不住一路‘剁手’”。事实上，与她同款的观众不在少数。

广西师范大学出版社的卡夫卡系列布袋平均每天卖出300个；新星出版社开出的快闪性质“河童文创店”全部产品均快速售罄，不得不提前两天宣告线下打烊；不管何时来上海译文出版社展位，文创区总是人头攒动……本届上海书展上，出版社文创或者说是图书周边的火爆，肉眼可见。

中外文豪都成文创大IP

记者观察到，参与本届书展的很多出版社，售书的同时都带来自主开发的文创产品，其中不少还推出相应的文创品牌。这些文创往往围绕出版社自身定位以及独特的作者、图书资源展开奇思妙想，不仅呈现“文艺范”，甚至能将图书精神的无形化为有形。

一众外国文学巨匠，撬动起文创的丰沛灵感。围绕出版过的《卡夫卡传》，广西师范大学出版社旗下的“阅·见”文创品牌和卡夫卡“杠”上了。去年上海书展上，该社带来的一款卡夫卡签名刺绣托特包不期“跑”成现象级爆款，至今售出近两万个，今年上海书展，其卡夫卡包袋趁热打铁推出更多款式、尺寸，单颜色就多达6种。凭借“诺奖作家丛书”打开声名的漓江出版社，其文创品牌“黑诺”鲜明主打诺奖作家。加缪主题是最成熟的一个系列，加缪萤火托特包书展首日就卖了200个，直接断货，创意取自西西弗所推石头的创意挂钟亦颇为吸睛，《西西弗的神话》正是加缪提出自己明确哲学思想的作品。作为综合性专业翻译出版社，上海译文出版社更以文创品牌“七海制造局”编织想象世界，为不少作家定制专属文创“小宇宙”。例如，“东方档案馆”主打黑塞主题，“寒鸦咖啡馆”主打卡夫卡主题，“银河铁道邮局”主打宫泽贤治主题，“月读俱乐部”主打毛姆主题，总之每一个地址都关联着现实世界的作家或作品。



漓江出版社旗下文创品牌“黑诺”带来了诺奖作家系列文创。

新星出版社“河童文创店”的河童光影胶片卡。(均出版方供图)

“国民作家”鲁迅，同样成为激活出版社文创的大IP。简练提取鲁迅浓眉大眼标志性形象制成的迅哥儿保温便携杯，来自人民文学出版社“人文之宝”文创品牌，《鲁迅全集》恰为该社看家产品。围绕“先读书，后浪”的企业标语，后浪出版公司从热播剧《觉醒年代》中汲取灵感，开发出“新青年”鲁迅衍生产品，契合着当代年轻人的生机勃勃与自有主张。书展现场，不少年轻观众对其墨绿色“新青年”T恤表露兴趣，比T恤更酷的是包装，用牛皮纸袋复刻了《新青年》杂志封面，文艺又复古。

新星出版社的“河童文创店”鬼马精灵，让人摸不着头脑，几乎所有产品都以一只绿色卡通河童形象展开叙事。其营销编辑何诗琪告诉记者，这一形象可谓新星出版社的野生吉祥物——河童是日本民间传说中的妖怪，而新星出版社最初以日本推理小说为大众所知。起初，这一卡通河童形象是一位同事随手画下的，因其活泼可爱而被用于出版社官方公众号头像，不期受到很多读者的喜爱，出版社进而请设计师将河童的故事加以丰满，衍生出一系列文创。书展现场，迷你书冰箱贴和河童光

影胶片卡是最先售空的品类。前者将想象世界的书变成迷你冰箱贴“出版”，每一页都有情节，真的可以翻看；后者是河童形象和新星书籍的结合，每一张都代表一本书，盲袋形式发售，还加入了隐藏款。

让有趣的文创为图书找到读者

近年来，文创市场不断升温。相比趋于成熟的博物馆文创、旅游文创等，出版社的文创开发起步不久，其被看见、被追捧，几乎就在这一两年间。

广西师范大学出版社市场部的吴海蛟向记者透露，该社的图书周边尽管早已有之，但很长一段时间是作为伴手礼赠送的。去年卡夫卡托特包的走红，让该社实实在在念起文创的生意经，接连研发新品。作家出版社带着首度开发的文创来上海书展试水，那是一系列放大猫咪身上咖啡色纹路的包袋、笔记本等，特意凸显了毛绒质感，萌趣十足，灵感来自该社新版夏目漱石《我是猫》，均与图书封面同款。上海译文出版社是国内出版社中少有专门成立文创部门的，其文创品牌“七海制造局”也可谓国内出版社

文创的顶流，记者却了解到，该社文创从选题敲定到设计、开发，通常依赖的就是两名全职员工。该社文创负责人简恒说，很多产品的设计思路其实很朴素，就来自阅读、使用习惯。例如，护书袋的问世，是因她本人上下班有带书的习惯，发现放在包里的书容易散开；不少产品喜欢用“万用”概念，是因想让一件物品能根据不同的需要在不同人手中发挥不同作用。

有人笑言：“文创是一种感觉，把书‘袋’在身上，让我找到了这种感觉。”李畅告诉记者：“文创是有价值的生活美物，生活中用上它们，会刺激自己的文化主动性。”尽管出版社文创在文创市场所占的份额以及品类的丰富度有限，但出版人试图以文创产品为图书寻找读者、撬动阅读的诚意已被看到，时下大众的购买热情便是对这份用心的最好回馈。尽管有说法认为书展上卖疯了了的文创喧宾夺主，让读书这件事本末倒置，但一位网友在社交媒体上的感言同样有代表性：“我觉得文创降低了人们接触文学的门槛。对于爱好者来说，是收藏一种精神纪念品，对于路人来说，也能作为一种钩子。”

名家共享书房

“上海国际文学周”里的漫画家——

丹·诺特：读图时代，漫画可以是严肃出版物

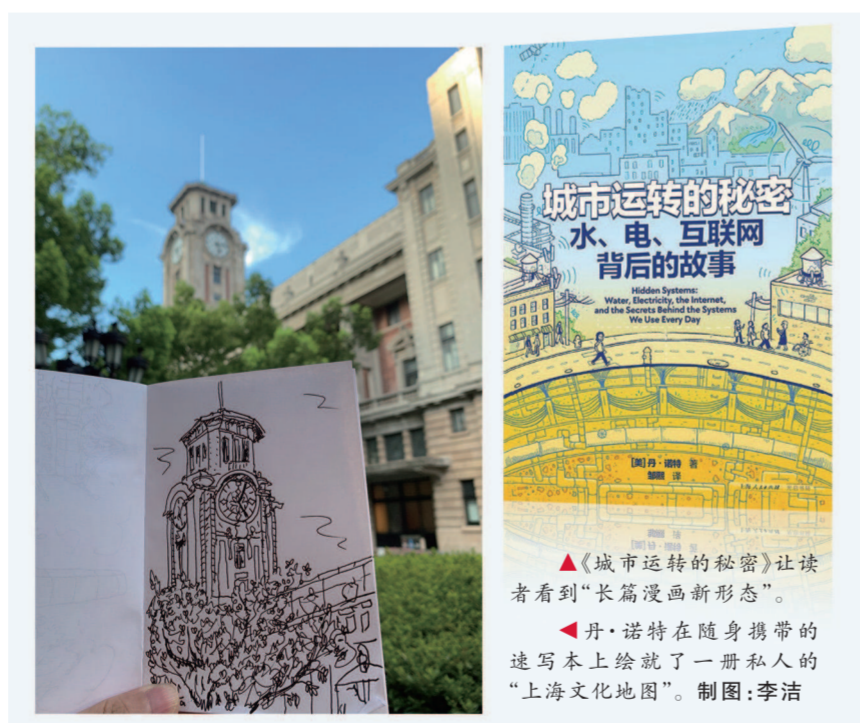
■本报记者 柳青

在参与今年上海国际文学周的“仲夏文学漫步”时，美国漫画家丹·诺特在行程中对一切都很好奇，因为这是他第一次到上海，并且，他第一次和如此众多的小说家、诗人同行。短暂的一周里，他在随身携带的速写本上绘制了一本私人的“上海文化地图”，要求编辑带他参观上海博物馆藏的中国书法作品和青铜器，当他在今年上海书展的行程即将结束时，他仍然认为这是一次不可思议的旅行。

“我曾想过找机会来中国参加动漫展，没想到我的第一次中国行是被上海国际文学周邀请的。当我和全世界的诗人、小说家、散文作家一起讨论这个时代文学如何克服偏见和隔阂，我感到很欣慰，因为上海书展和国际文学周的理念是先进的，认同漫画的功能不限于商业娱乐，它可以是与小说、诗歌、散文平起平坐的表达方式，可以既是文学也是艺术。既然这个时代已经不可阻挡地趋向图形和视听表达，那么，漫画为什么不能是一种有深度的、严肃的语言？”

从2017年起，丹用长达5年时间绘制图文专著《城市运转的秘密：水、电、互联网背后的故事》，图文并茂地拆解互联网、电网和水利系统怎样被构建，以及这些支撑人类生活的“隐藏系统”的工作原理。这本画风简洁活泼、看似风格低幼的“连环画”，用极为具体和直观的图解，让众多“门外汉”们了解物理学、工程学和历史学的专业知识，内容硬核，表达方式亲和。丹说，他绘制这个题材的初衷是因为，“我也是个读不懂科技新闻的门外汉”。2016年10月21日，始于美国东部的互联网瘫痪席卷全美，新闻、社交、视频和购物网站全部无法访问，事后，FBI用了很长时间调查事故原因，得出的结论是“黑客利用服务请求耗尽服务器资源”。而丹回忆，当时他看到这则新闻，“每个单词我都认识，但我读完了还是不知道发生了什么”。2016年的这场互联网事故让他联想到2003年的北美大规模停电，那年8月，俄亥俄州的高压电电缆被树枝压到短路，一家发电厂因此停工，仅仅1小时后，发展成265家发电厂停电，美国东北部和加拿大电网发生大面积停电，这次电网事故波及美、加两国总计六千万人的日常生活。他由此意识到，支撑着正常生活的能源和通讯系统，它们会出现在新闻里，会被人们注意，通常是“出问题了”，但它们按部就班地秘密运行时，一定“没有问题”吗？

丹带着好奇和不懈，开始绘制“水、电、互联网背后的故事”。“对我来说，画漫画是



《城市运转的秘密》让读者看到“长篇漫画新形态”。

丹·诺特在随身携带的速写本上绘制了一本私人的“上海文化地图”。制图：李洁

我的学习方式，是我的笔记，画面记录着我的探索过程。通过画画，我和更多人分享认知，并且，我希望人们从漫画里得到新的知识时，不觉得无聊。”起初，他没有想过会为一本书投入5年，第一部分《光的线路》初稿形成时，尚在佛蒙特州漫画研究中心求学的他以为这只是个研究生的毕业设计作业。随着他越深入于案头研究，接触到更多的人群和更广阔的世界，他的艺术观念和创作立场逐渐成熟起来。当他考据佛大坝的建造历程和北美水利工程发展史，真正理解了托妮·莫里森在小说里关于密西西比河的那段表达：“人们把河道改直了好几处，腾出空间给房子和可居住土地，河水在这些地方泛滥。”“泛洪”，人们用的是这个词，但实际上河流不是在泛滥；它是在回忆。回忆起曾经归属的地方。”随着当今世界的光纤电缆图在他的画笔下逐渐清晰时，他意识到今天的互联网系统是基于一百年前主导的全球电报系统，他由此思考：

“发达国家的人们把生活的便利视为理所当然，是不是意味着对世界上的另一些人受到的伤害视而不见呢？这是对隐性的不平等等麻木不仁呢？”他以简洁的美学为起点，试图用美学拆解复杂的工程难题，结果走向更广阔的人文议题，正如他在书中引用的人类学家大卫·格雷伯的重要观点：世界的隐蔽真相是，它是我们创造的，它也很容易被改造成另外的样子。

《城市运转的秘密》让各地读者看到“长篇漫画”的新形态，它是大容量的绘本，画风轻盈，内容则具备时间的广度和专业深度，并且覆盖历史和现实的议题。有读者和丹讨论“不能阅读复杂的长文本不是人的堕落”，他很坦率地回答：“其实我就是个视觉生物，比起文字，我更倾向从图像里学习，以及用图像表达。我从小学到大学，一直试着用画漫画来做作业。如果人们能通过图像学习知识，自我提升，和这个世界形成更健康的联系，那为什么不呢？图像何尝不是另一种语言？”他在本科同时主修艺术、新闻学和政治学，因为他相信前者是后两者的容器。也恰逢过去20年中，在美国出版界，图像小说、绘本小说是增长最快的出版物，在新闻界，出现了长漫画形式的深度新闻报道和特写。这让他更坚信，漫画不是只有圣地亚哥漫画和漫威电影这些“大路”，还有大片小径分岔的花园。

丹回忆，绘制《城市运转的秘密》的几年里，他收到了许多科学家和企业家的热情回应，他因此进入了诸多不对公众开放的实验室和机构，“他们过去也很苦恼，大量专业知识难以向公众科普，他们没想到艺术家对此感兴趣，漫画成了专业和公众之间的桥梁”。丹参加了今年上海国际文学周的主论坛“故事”的边界”，他反复强调，漫画不是即将被AI取代的濒危行业，它是一种来自人类童年又将陪伴人类继续远征、战胜隔阂的特别语言：“从非洲最南到欧洲最北，我们从洞穴壁画里窥探远古人类的共性，那些壁画就是三万年前的漫画。甚至，以我的个人经验为例，我从中国当代漫画里了解到的中国，远比CNN报道里的更丰富、更生动。”

■本报记者 许畅

《这里是上海：建筑可阅读》（典藏版）新书首发式现场人头攒动，三卷本《上海简史》引来市民读者排队签售，“你好上海·人文绘本”系列书架前小读者驻足翻阅……2024上海书展亮相的一批海派文化读物，从城市地标、历史底蕴、文博导赏等多个角度解读上海的前世今生，让读者在书展也能“漫步”街区、阅读建筑。

当前，上海正在加快建设社会主义现代化国际大都市，努力打造“世界会客厅”。建筑等故事背后也是上海故事、中国故事。这批新书宛若一扇窗口，引导读者打开上海这部超级“大书”，读懂上海、体验上海、爱上上海。

跳出浮光掠影，深度解读城市内涵品质

近年来，随着城市历史、沪语方言、网红地标“出圈”，“City Walk”“城市行走”持续升温，上海众多经典建筑成为市民游客争相奔赴之地，“建筑是可阅读的，街区是适合漫步的，城市始终是有温度的”理念深入人心。海派文化的包容创新与气质交融融入社交平台热门话题。

如何跳出单一或浮光掠影式打卡？继精装版、有声版、平装普及版，时隔四年，《这里是上海：建筑可阅读》（典藏版）作为“建筑可阅读”系列出版物又一重磅成果出炉，深度解读城市内涵。多位长期从事城市历史和建筑文化研究的专家学者，长期从事城市影像记录的摄影家，合力组织书籍编写编辑加工。全书收录代表性56处知名建筑，以图文并茂、中英对照的形式，以建筑为载体，生动诠释上海城市的内涵、品质、特色，是打造展现城市形象、代表上海城市文化特色的必修课，为市民游客欣赏上海历史文化提供了指南。典藏版的亮点在于，在开本、版式、装帧等方面进行了升级优化，采用布面精装以及8开全新开本，用更大版面更好呈现建筑风貌，更具珍藏价值。

“海派故事好白相！”不少本地爷叔在新书《上海爷叔》前，寻到了深深的共鸣感。新鲜出炉的《海派》第5辑秉承《海派》丛刊主旨，立足近代以来发生在上海为主要或相关背景的人、事、物，涵盖往事追忆、人物研究、影像解读、名家日记书信披露以及对近现代文化现象的思考等多方面内容，进一步推动海派文化的研究、传承与弘扬。

从开发开放到领跑，阐释上海持续发展奥秘

喜欢上海有无数个理由。“一城有一城的故事，上海从东海边小渔村发展为国际大都市，背后有许多故事和历史经验待总结发掘。”《上海简史》由熊月之教授领衔主编，上海史专家学者著述，合完整性、系统性、知识性、普及性为一体，为大众提供深入了解上海从开发、开放到领跑的发展路径，揭示城市前世今生持续发展的奥秘。

讲好上海故事，感受城市文化底蕴和历史成就，需要出版人充分挖掘本土优质资源，深入浅出展开解析。《上海简史》涵盖上海从新石器时期到当代整个历史时期，为读者提供全面的历史视角，对城市发展、社会变迁等问题有更深入思考。整套书籍以通俗易懂的语言，结合丰富历史图片，“这不仅是一部历史书籍，更是一次穿越时空的旅程，领略到了上海千年风华。”活动现场，有读者如是感慨。

《上海简史》合三卷，第一卷《云间潮涌（751—1843）》述近代以前上海地区历史，重点阐述上海资源禀赋、人文特点与开放传统；第二卷《海上繁华（1843—1949）》聚焦近代上海地区历史，重点阐述上海何以由普通沿海县城，在百余年间跃升为国内最大城市与国际著名都市；第三卷《东方璀璨（1949—2019）》回顾新中国成立至2019年上海地区历史，重点阐述上海在不同国际国内环境下持续发展，彰显开放、创新、包容的城市品格，成为全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

如何吸引青少年了解并爱上一座城？“你好上海·人文绘本”系列之《帷幕拉开了》聚焦上海大剧院，《恐龙之夜》呈现上海自然博物馆，分别展现上海的城市文化、以及城市里的人们拼搏奋斗的热情和梦想。沪上剧院、博物馆等城市名片与文化地标，以艺术之美感染打动了更多小读者。



一批海派文化读物亮相书展，从多角度解读上海，让读者在书展也能“漫步”街区、阅读建筑。

制图：李洁