

用科幻讲好中国故事

□马汝军

10月21日,在四川成都举办的第81届世界科幻大会上,中国作家海漉创作的历史科幻小说《时空画师》荣膺雨果奖最佳短篇小说。这是继刘慈欣、郝景芳荣获雨果奖之后,中国作家第三次获此殊荣。11月9日,在2023世界互联网大会乌镇峰会上,中国外文局当代中国与世界研究院发布《中华文化符号国际传播指数(CSIC)报告》,报告提炼出具有代表性的中华文化传承十大符号、流行文化十大IP、地方文化五大热点。其中,《时空画师》成为流行文化十大IP之一。《时空画师》首发于新星出版社2022年出版的《银河边缘009》,该作品因获“科幻文学界的诺贝尔奖”——雨果奖而名声大噪,一时“洛阳纸贵”,一册难求,成为中国科幻图书出版和国际传播融合发展的精彩案例。

首先,《时空画师》获得雨果奖提升了作品的国际传播力。上引报告依托国际传播大数据智能服务平台,运用大数据方法构建中华文化符号国际传播指数模型,梳理2023年以来4000余家国际主流媒体、YouTube、TikTok、Facebook等海外社交媒体平台以及Google等搜索引擎上的中华文化符号,统计出流行文化十大IP等成果。《时空画师》在10月21日摘得世界科幻大会雨果奖,报告发表在11月9日,在不到20天的时间里,《时空画师》在雨果奖的助推下,实现了在海外媒体尤其是西方主流媒体海量传播,极大提升了作品的国际传播力。同时,《时空画师》是流行文化中的唯一一个以图书和网络传播的纯文字作品。报告发布的流行文化十大IP依次是,《满江红》、《崩坏:星穹铁道》、《长月烬明》、《王者荣耀》、《流浪地球2》、《Molly》、《中国奇谭》、《黑神话:悟空》、《镖人》、《时空画师》,从载体和传播方式看,涵盖影视、网文、游戏、国漫、动画、潮玩等不同类型。而《时空画师》以最传统的出版方式,用最单一的文字形式,能在光怪陆离的流行文化国际传播中脱颖而出,实属不易。

其次,中国科幻提供了中华优秀传统文化走出去的新路径。《时空画师》的作者海漉认为,科幻的魅力在于人类的想象力是共通的。他始终坚信:我们的文化中有一些普世的道理,同样可以打动人。所以科幻作品结合传统文化,走向世界是没有问题的。因此,用科幻讲述中国传统故事,不仅是历史科幻的奇思巧构,更是用中国科幻讲好中华优秀传统文化故事的创新尝试。《时空画师》的创作灵感源自中国传统名画——北宋的《千里江山图》,此画是中国传统绘画史上具有代表性和里程碑意义的作品。此画的创作者在中国古代绘画史上几无明确记载,后世只是在当朝宰相蔡京的题记上得知,作者王希孟创作时年仅18岁,但在完成巨作不久就英年早逝。海漉花了两年多的时间查找史料,他构思了古今双线并行的情节布局,用科学来推理历史,用幻想来复刻时空,最终完成了这篇颇具中国传统文化特色的历史科幻小说——《时空画师》。正是人类共同的想象力,打通了中国传统文化与世界科幻文学的隔膜。从西方科幻发展的角度看,作为全球科幻迷的盛会,世界科幻大会第一次在中国举办,意义非凡。雨果奖首次授予一位关注本土传统文化的科幻作家,既体现出该奖项的国际视野,也体现出该奖项对非英语世界文化的进一步开放,无疑为中华优秀传统文化的国际传播提供了一条崭新的路径。

同时,中外优秀科幻互译给了年轻作家走向世界的新平台。《时空画师》今天的成功,在很大程度上是由《银河边缘》所成就。《银河边缘》是以MOOK形式推出的中文科幻系列丛书,丛书名称源于美国《银河边缘》杂志,自2018年始已推出16种。《银河边缘》起初由国内另一家出版社出版,2020年,新星出版社开始合作出版该项目。新版的《银河边缘》旨在打造以年轻作者为核心,推广原创作品的科幻阅读平台。丛书中文主编杨帆坚持以中美联合主编的方式,实现中外科幻小说的双向出版和输出,而带有国际传播基因的新星出版社,也一直致力于推动中国原创科幻作品走向国际。正是在双方的共识和努力之下,中文版《银河边缘》的多篇作品在美国《银河边缘》杂志翻译发表,比如,万象峰年的《飞裂苍穹》2022年11月发表、刘艳增的《半壁扶桑》2022年9月发表、付强的《黑城密室》2023年5月发表。新版还明确以经典和时尚为定位,缩小开本并重新定义视觉设计,大大提高了丛书的辨识度。同时,丛书把读者定位聚焦到年轻的都市人群,并确定新的理念——“挣脱现实的引力”。众所周知,世界科幻大会的会员投票推选,是雨果奖评选机制中的重要环节。而《银河边缘》以其鲜明的变革,吸引了一大批自媒体时代的年轻读者,他们中的会员积极参与投票,无疑为《时空画师》最终获奖起到了积极的推动作用。

美国科幻小说作家莱斯特·罗宾是美国《银河边缘》杂志主编,她应邀参加了2023成都世界科幻大会,在10月19日下午的主题沙龙上,莱斯特女士讲道:“许多美国读者很喜欢刊登在《银河边缘》上的中国科幻小说,如今,《银河边缘》也成为了跨文化交流中的一个经常被提及的案例。”可见,随着中国综合国力稳步上升,中国科幻文学正愈发受到世界关注,《时空画师》的成功,必将进一步加快中国文化走向世界的步伐。

(作者系新星出版社社长)

持续30年推出339位艺术家画集

——国家重点美术出版工程“大红袍”的出版故事

□本报记者 章红雨 见习记者 蒲潇

11月6日,“迈上新时代绘画创作高峰——人美‘大红袍’出版30周年作品展”在人民美术出版社美术馆开幕。展览上,一一展出的优秀作品实物,吸引了众多多作者、参观者的称赞和驻足。

此“大红袍”非彼“大红袍”,它是新中国美术出版事业发展图卷上的一抹鲜艳而庄重的红色。是在“要出,就出版可以传世的画集”的信念下,美术出版人坚持30年持续打造的经典品牌。

从最初的《中国近现代名家画集》一个系列,到《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》两个系列,再到合二为一的《中国现当代名家画集》系列,“大红袍”因始终秉持宏大的选题规模、严整的出版规制、高品质的作品甄别标准,以及中国红的烫金函套,被赋予出版界的“大红袍”。

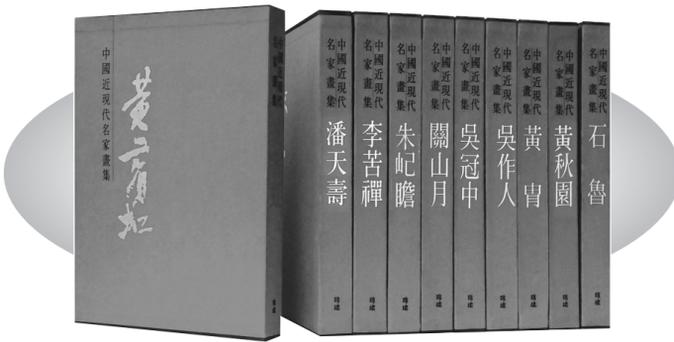
三十而立,书比人寿。30年来“大红袍”不仅凝聚了一大批德艺双馨的艺术家名家作者,也为推动中国艺术的继承、创新、发展作出了重要贡献。其出版背后的故事鼓舞着一代又一代美术出版人。

出版可流传后世的画集

据了解,“大红袍”出版是在20世纪90年代初期艺术出版物数量不足、质量参差不齐等因素下诞生的。基于此,人民美术出版社决定以“弘扬中华民族的文化艺术传统,系列展现我国近现代著名艺术家的代表作品”为己任,联合台湾知名美术出版机构共同编辑出版系列高质量、高水平的画集。

1993年9月,简繁体双版的《中国近现代名家画集》正式与两岸读者见面。汇聚有徐悲鸿、溥心畲、黄宾虹、齐白石、傅抱石、林风眠、蒋兆和、吴昌硕、张大千、黄秋园、吴冠中、任伯年、潘天寿、李可染、朱屺瞻、石鲁、李苦禅、吴作人、关山月、黄胄20位艺术家作品的《中国近现代名家画集》,为“大红袍”出版奠定了高品质基础。

据时任人民美术出版社副总编辑李天昭回忆,《中国近现代名家画集》因其高品质的内容和封面选用极具辨识度的中国红、金、黑三色,“大红袍”的声名也因

此鹊起。

《中国近现代名家画集》不仅是艺术家毕生成果的展现,也凝聚着编辑们的辛勤劳动。据30年前参与过选题筹备的人民美术出版社编审刘汝阳回忆,当时无论是工作日还是假期,只要听说哪里有画家的作品,他们就会第一时间带着摄像设备赶过去。“有些私人收藏的作品不让拍照,我们就一直解释、不停地说服,直到人家相信了我们是人民美术出版社的专业编辑,理解了我们在做的是一部可以传世的画集。还有些作品散落在画家远亲的手中,我们得到消息后大家通常连行李都来不及准备,连夜坐着绿皮火车前往,有时仅仅只为了了一幅作品。”

在这样一支专业、精干的编辑团队的努力下,众多名家真迹的资料得以保留,也为人民美术出版社赢得名家和藏家的信赖。此后,无论哪一本《中国近现代名家画集》上市,都会引起强烈的反响。全国各大新华书店和美术专业书店,只要得知“大红袍”有新书出版,都会在第一时间订货。有些画集上市不久即脱销,接连再版。

1998年,《中国近现代名家画集》荣获第十一届中国图书奖。

面对隐忧及时补偏救弊

步入21世纪,艺术出版迎来新一轮高速增长。在编辑出版《中国近现代名家画集》过程中,人民美术出版社根据各方建议,决定于2003年推出“大红袍”的另一个

版本——《中国当代名家画集》。“大红袍”由此从出版《中国近现代名家画集》一个版本,发展为《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》两个版本并行出版。

据统计,2003年10月至2015年12月,《中国近现代名家画集》出版有142册,《中国当代名家画集》出版有110册,平均每年出版21册,“大红袍”的出版呈现规模态势。

提起这一时期出版的“大红袍”,人民美术出版社的退休编辑王玉山回忆道:“我做过很多本‘大红袍’,其中印象最深的是那本《中国当代名家画集》。那本画集中收录了不同景别的城乡夜色,你能读出画家那些委婉含蓄的情愫,就藏在这梦境般的画面里。”

可是,此时的“大红袍”出版也面临着隐忧。一位当时参与“大红袍”出版的编辑谈道:“在可观的出版规模之中,‘大红袍’已隐隐显露出‘野蛮生长’的态势。”这一时期出现了个别社会认可度不高、存在一定争议的画集。同时,出版社内部几乎所有编辑室都在做“大红袍”选题,松散的出版管理方式使画集的装帧失去统一性,出现了函套尺寸参差不齐、封面色调深淺不一的问题。

怎么办?唯有及时补偏救弊,方能让这一经典品牌光彩永驻。据时任人民美术出版社综合编辑室主任邹依庆回忆:“为保障评选机制的公正性与客观性,社领导决定‘大红袍’的评选引入社外专家参评,即不能仅由社内进行评选。这个决定

无疑是正确的,在当时是一剂‘良药’。”

继续做美术出版风向标

对此,人民美术出版社社长周伟表示:“开门办出版,公开是公平公正的前提,是形成一套科学规范的管理机制。我们不仅将评选的权力由社内转移给社外,还要建立程序规范、规则透明、结果公正的评审机制,并将这套机制向社会公开,让其长期稳定地运行下去。唯有如此,方能开启‘大红袍’发展的新篇章。”

以评选机制为例,人民美术出版社采取独立评审制,每年从专家库中随机抽取29位,将候选艺术家名单汇总成册,单独寄送给每位评审专家,由他们对候选艺术家的作品进行投票,得票超过总票数2/3的艺术家入选。

不重名分重作品的评选机制一经实施,“大红袍”的出版门槛骤然提高,出版数量锐减,但质量却随之提升。据悉,人民美术出版社每年从30多位候选艺术家中只遴选3至5位成为年度“大红袍”入选艺术家。“大红袍”的社会美誉度逐渐恢复和上升,继续成为行业内最具高水平、最具公信力的名家画集。

步入2022年,“大红袍”出版史上又有两件大事发生。一件是,7月人民美术出版社专门成立了以“大红袍”名字命名的“大红袍”编辑中心。另一件是,从2022年开始将《中国近现代名家画集》和《中国当代名家画集》合二为一,同时更名为《中国现当代名家画集》。

来自江西景德镇的高级工艺美术师龚循明是改版后入选“大红袍”的艺术家之一。龚循明表示,以前的“大红袍”仅涵盖中国书画领域,作为陶瓷艺术工作者,能入选“大红袍”令其万分欣喜。

30年,坚守理念不易,超越自我更难,这从“大红袍”推出的339位艺术家的348册画集中可见。正如“大红袍”画家杨大名在“人美‘大红袍’出版30周年作品展”上所言,“‘大红袍’不仅是一本书,更是一个时代的见证者。30年来,它记录了中国美术的发展历程,见证了无数艺术家的创作生涯,成为中国艺术界的一个重要标志。”

■ 责编手记

书写新时代城市儿童的成长生活

□郭梦婕

《晴朗的天空》是一部直面新时代城市儿童生活,与当代童年零距离接触的贴心之作。作品书写新时代城市儿童的成长,他们无忧无虑、朝气蓬勃,热爱中华文化、热爱科学,心怀志向与梦想,灿烂成长,奔赴属于自己的星辰大海……作为这部作品的责任编辑,编辑的过程,则是一次我与作品零距离接触的贴心交流。

拟定选题:一场有计划的偶遇

党的二十大报告中指出,要实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑。对焦这一主题,我们开始大量地搜集相关信息,寻找合适的选题切入点。我们关注到,近些年,国家大力推动提升青少年科学素养,加强科学教育,普及科学常识,培养科学思维方式和探究能力,点亮青少年的“科技强国梦”。同时,党的二十大报告指出,中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶。

“科学素养”“科学普及”“传统文化”“中华文明”……一连串的词汇在脑海里挤挤挨挨,等待着以最优的形式排列组合后走向惊艳。于是,经过几番电光石火般的“头脑风暴”后,我们初步有了一个选题方向:聚焦新时代儿童,结合优秀传统文化的继承与弘扬,讲述科学精神助力成长的新儿童故事。

我们把这个想法汇报给社长王琦,请她为这个选题把关优化,王社长告诉我们一个好消息,《中国新闻出版广电报》读周刊主编杨雅莲正好有一部儿童小说稿《晴朗的天空》,内容与我们的选题不谋而合。就这样,命运的齿轮开始转动……

精磨文本:一次默契的编创合力

细读初稿后,我们敏锐地捕捉到这部书稿独特的出版价值。现在的青少年,可谓生活在晴朗的天空下。鉴于此,小说的主人公取名陈晴朗,他的家住在北京城离故宫东华门三四百米的远方。首先,作品通过讲述这个城市孩子生活的点滴趣事,呈现新时代城市儿童的成长样貌。这样的立意是非常难得和少见的。

其次,《晴朗的天空》是杨雅莲儿童文学方面的处女作,虽是初次涉猎,却不显生涩,她很擅长将自己对儿童生活的细致观察与文学创作结合,以儿童为本位,突出孩童特有的纯美本质和阳光成长底色。

再次,书稿紧贴时代热点,在讲述小主人公心怀科技梦、热爱科学的同时,巧妙地融入他与故宫、国宝的故事,不着痕迹地把崇尚科学精神与传承优秀传统文化结合起来,双重主题共同创造一个丰富多彩的新时代儿童成长世界。

在提出具体的修改意见前,我们与杨雅莲商讨确定了请几位专家对书稿进行审阅并提出修改意见。

基于作品的主题和出版价值,结合各位专家给出的审阅意见,我们提出把修改的重点放在强化作品主线,突出双重主题,表现新时代儿童立志高远、朝气蓬勃的精神成长生活上。很快,我们收到了第二稿。这一稿,我们从作品的宏观架构出发,对书稿内容进行了分类整合,调整了故事顺序,使故事情节围绕小主题展开,

并对各章节名和小标题提出修改意见。杨雅莲随即调整了作品后半部分,增添了关于故宫的大量笔墨,丰富了作品的内涵,更好地将弘扬科学精神与传承优秀传统文化糅合。

这部作品大小修改近十遍,回想作者对书稿精磨的这份用力、用情、用心的态度,作为责编之一的我深感鼓舞,对编好这部作品也更加信心十足。

优化装帧:一段有趣的文图协奏

《晴朗的天空》全面展现了一个丰饶多姿的新时代儿童生活成长的世界,在故事里的每一个细节中,我们都能看到一种最自然、最真实的童年生长状态。因此,我们希望在不美装帧方面突出新时代背景下,儿童生活温暖、明亮的一面。这也是一部具有新时代科学精神助力成长和传承优秀传统文化双重主题的作品,兼具文学性与知识性,引导小读者学科学、爱科学,敢于探索、勇于追梦的文学作品。因此,我们设想作品的美术装帧应该具

有科技感、现代感。

我们约请了一位在科幻文学插画方面有着丰富经验的插画师,以蓝、黄、绿为插图主色调,辅以故宫城墙特有的朱红色,通过这种冷暖色调的碰撞、调配,调动小读者的视觉感官,营造积极向上、绚烂多彩的新时代儿童成长氛围。向来严谨的杨雅莲还很热心地为我们提供了很多关于北京的生活照片,以供插画师创作时参考。

为了塑造插画蓝色纯粹、黄色明亮、绿色鲜活的色彩语言,我们尝试用三种不同质地的纸张打样,经过反复对比,征求美编、印制方面的意见后,最终确定使用80克本白胶版纸做内文用纸,以期达到最好的视觉效果。

在封面设计上,我们选择从作品的主题入手,几易其稿后,决定以在蓝天下奔跑的男孩为主元素,同时糅合作品主题中“新时代”“航天”“故宫”等关键信息,将人物的背景向纵深方向拉远,以开阔的镜头集中展现新时代中国城市儿童的生活成长面貌,力求在视觉表达上,封面设计与书名《晴朗的天空》相呼应,与作品主题相匹配。

专家推荐:作品主题进一步升华

《晴朗的天空》特别邀请到了儿童文学作家、诗人徐鲁撰文序,故宫博物院学术委员会主任、中国文物学会会长单霁翔,卫星发射与航天国际合作专家王建蒙为本书撰写推荐语。其中,徐鲁评价道:“这是一本语言清澈、叙事明快的儿童小说,是一本温暖、明亮的关于新儿童成长的小叙事……”

2023年10月,印厂送来新鲜出炉的《晴朗的天空》,历时12个月,我们终于契阔相逢。手中这一抹明亮的蓝,在金黄的秋天里,愈发显得澄澈、醒目。作为职场新手,我很幸运能拥有这样的“蓝色”,这份幸运来自于王琦社长的指引和支持,来自于本书另一责编、编辑室主任张晓晴老师的帮助和指导,来自于作者杨雅莲的信任与托付,更来自于我们美好的新时代和那些鲜活的面孔。

愿每一个孩子,都能在晴朗的天空下,奔赴未来之约。

(作者单位:希望出版社)