■2025年11月3日 ■星期一 ■责编:范燕莹 ■版式:王书亮 ■责校:魏铼

一本仿古书的诞生:

时间与耐心的较量

□张慧敏

敦煌遗书是跨越千年的文献宝库,也是丝路文化交融的"百科全书"。由四川美术出版社主办的"回到现场:一本仿古书的诞生——《敦煌遗书古代体育文献整理》创作分享会"近日在2025年天府书展现场举办。

《敦煌遗书古代体育文献整理》一书从流失 海外的敦煌遗书之中采撷古代体育文献整理成 册,按照古代体育项目类别,以射箭、球类运 动、围棋和双陆、投壶、节庆体育等章节呈现, 并辅以背景解说。它不仅向读者打开一扇窗,尝 试从体育史的新视角探寻宝贵的敦煌文化遗产, 而且也是古代丝绸之路上中外体育文化交流的史 料见证。

选题的萌芽与坚守

该书作者郭红卫教授是我的授业恩师,是清华大学体育学博士、郑州大学教授,多年来致力于敦煌古代体育文化的研究。

2018年春,我们聊起敦煌遗书中古代体育的话题,当时他已经收集了一些原始的图文资料。当第一次看到这些原始文献时,我便被敦煌遗书中鲜为人知的古代体育史料所震撼——马球、步打球、投壶、围棋、双陆等活动的记载,不仅是中国古代体育史的碎片,更是丝绸之路文明交融的见证。然而,因海外文献调取困难、学术考据浩繁,项目一度搁浅。直到2021年,随着敦煌学数字化资源的开放,我们重启这一"冷门"选题。郭老师最终拟定7个专题为纲,系统整理文献。

编辑的花式催稿

2021年,该书人选省级重点出版项目,正式启动。郭老师肩负教学、学术会议与央视节目录制等多重任务,治学又很严谨,交稿时间一再推迟。我使出了十八般花式催稿法,从节日问候到微信"打滚耍赖式",常令他哭笑不得。其间,我也深入研读敦煌文献,并于2023年暑假到敦煌实地考察,愈发体会到这一选题的厚重与艰难。2023年9月,历经3年多的严谨考证和精心打磨,最终定稿,进入设计阶段。

在书稿即将交付前,我找到了知名书籍设计师李中果。他兴致勃勃,提出"我们好好'玩一玩'这本书"。不久,他提交的方案令人眼前一亮:文献原图、录文、注释、题解、现代小史解读,错落排版,既还原了敦煌遗书写本的斑驳感,又通过留白缓解读者阅读古籍文献类书籍的视觉压力。更富创意的是,他为营造"风吹沙粒、遗书重现"的现场感,从工地取来细沙,在地板上推出篇、章、页的书法字形。

从2023年9月到2024年2月,经过5个多月的设计打磨、书稿部分内容的优化与更新、版式调整,这本书的内文排版文件终于"出炉"。但设计之路仍未结束,它贯穿了整本书从设计到印刷的始终。

文本打磨的考据之战

2024年2月,书稿正式进入编辑环节。书稿 涉及英藏敦煌文献和法藏敦煌文献,我在编辑时 不仅需要识别文献图片上的文字,检查断句及注 释、出处是否准确,还面临敦煌文献中异体字繁 多、衍字多的特性问题。

书稿中《韩擒虎话本》《捉季布传文》《张淮深变文》《孔子项托相问书》等几篇遗书文献,均是篇幅较长的文章,为保障学术严谨性,我往返图书馆、资料室等地,选择比较几种版本的敦煌文献资料,最终选定项楚先生版的《敦煌变文选注》作为主要参考书目,在尊重《敦煌变文选注》版本的同时,也保留了一些这本书自己的文献特色。其间,我频繁通过微信向郭老师请教细节,他总是不厌其烦地解答。

经过9个月的"编辑—作者—设计"三人 "强迫症"式的反复打磨和沟通,在8次的核 红、校对、修改完成后,书稿终于达到了下厂印 刷的标准。接下来就是更加趣味横生、状况不 断、好事多磨的印刷环节。

跨越四个月的印刷之旅

2024年11月,在书稿定版的同时,为复刻、再现敦煌卷子的视感、质感和古书的触感,我们选用三种不同质地的纸张。经过与印厂负责人的沟通及打印测试,最终印刷时决定选用六色工艺,为了在古旧的文献用纸上凸显古文献图片的视觉反差效果,需要在牛皮纸色的故纸上先印两次白墨,干透后再印四色。

不料这一工艺导致首次印刷时卡纸频繁,墨色不均。印厂负责人果断决定销毁已装订半成品,重新印刷。后来我们还陆续遇到了封面纸张柔韧性达不到设计要求、锁线颜色、环衬纸顺切逆切的问题,也遭遇了纸厂不同批次纸张差异的问题……每一次"小插曲"都在印厂负责人、设计师、出版社三方"会诊"下得到最优解决。

2025年4月,经过4个月的印刷严控把关,随时下厂"会诊",这本精心复古制作的轻学术古籍图书《敦煌遗书古代体育文献整理》终于诞生了

这本仿古书的诞生,是一场时间与耐心的较量:从2018年的灵光一现,到2025年实体书捧在手中,我们不仅完成了这本别出心裁的仿古书的出版,更探索了学术出版如何兼顾专业性与大众传播。当读者抚摸书页,感受粗糙如鸣沙山沙粒般的质感时,或许能和我一样感叹:所谓"仿古",不是简单的形似,而是对文明馈赠的虔诚回应。

(作者单位:四川美术出版社)

■纪念抗战胜利80周年主题图书出版背后

湖南少年儿童出版社推出无字绘本《火城1938》

一场关于铭记与传承的深入探索

□王雨铭

在长沙城的集体记忆里,1938年的"文夕大火"是一道深沉的伤疤。而如何将这段沉重的历史,转化为能够抵达孩子心灵的叙事,则是需要少儿出版人面对的一个命题。

作为一本以家庭视角切人、采用独特经折装设计的无字绘本,《火城1938》不仅再现了一座城市的创伤与坚韧,也完成了一场跨越数年的艺术跋涉。它的诞生,源于一位画家的历史感知,一位编辑的使命触动,以及一场关于如何铭记与传承的深入探索。

平凡日常,却被历史惊醒

2022年,在一次拜访蔡皋老师时,我初次了解到《火城1938》这一选题。这个故事源于1938年长沙的"文夕大火"事件。那年冬天,日军即将攻人长沙,当时的国民政府计划以"焦土抗战"的策略焚毁长沙,阻断日军的进一步侵略。长沙居民陆续疏散,可因为消息误传,在人员没有完全撤离的情况下,11月13日凌晨大火燃起,几乎整座城市被焚毁……曾经繁华的历史古城长沙沦为一片废墟。

听蔡皋老师讲述这段历史时,我 深感震撼,自己虽然是土生土长的长沙 人,在这座城市里生活了30多年,却对 这段历史知之甚少。我心中的愧疚与使 命感油然而生,便主动请缨,希望参与 这个项目。我认为自己有责任把这段历 史传递给更多的孩子,让他们了解家乡 的过往,了解我们国家来时的路。

一笔一画,皆寄予深情

蔡皋老师并没有亲身经历1938年的"文夕大火",但她从长辈那里听到大量真实的讲述:炸弹如何掉落在她年幼的叔叔身边,人们如何在自己家睡在桌子下躲避轰炸,燃烧后的灰烬怎样如同棉被一般扑面而来……蔡皋老师与她的女儿——同样身为优秀绘本画家的萧翱子查阅了大量文字史料以及图片资料,从多个维度深入理解了这一历史事件,才艰难

地完成了这部作品的创作。

蔡老师屡获国内外大奖,是中国首位获得布拉迪斯拉发国际插画双年展(BIB)"金苹果"奖的画家,2024年更入围国际安徒生奖短名单,是中国绘本发展的里程碑式人物。她擅长用不同的绘制手法来绘制不同的主题,每一部作品她都会使用最符合作品特性的手法来表现。萧翱子与母亲也有着深厚的艺术默契。

原本于两位画家而言,创作一部黑白绘本不在话下,可两位作者创作《火城1938》却整整历时6年。这不仅仅是因为创作如此细腻画面的技术难度大,也因为心理上的沉重。反复回顾家乡与祖辈所经历的苦难,对创作者而言是极大的煎熬,创作者必须一遍遍回望当时我们的家乡、我们的祖辈经历的苦难,其苦涩远甚于蔡皋老师所说的"画得很苦涩"。

以小见大,以家庭视角亲历旧时光

《火城 1938》从素材来源到创作过程,都刻下了深深的家庭烙印,而家庭也是孩子最能理解的概念。作为本书的责任编辑兼美术编辑,从内容到图书的周边呈现,我都希望与作品的创作视角相契合,将整体设计都围绕"家庭"这个核心展开。

^{《心展开。} 全书通过一个小女孩的所见所闻, 将战争给城市和家庭带来的伤害铺陈于读者面前。读者跟随小女孩的脚步,一帧一帧如观看电影一般走过平时生活的街巷,而画面每一帧的推进都暗示了战争的不断逼近,直至半夜"起火了"的惊呼!妈妈跟随人群带着小女孩逃难,逃出火场却看到自己的家园被大火所吞噬……没有了,我们的家……没有了,我们的古城……

在跟作者以及本书艺术指导——蔡皋老师的儿子萧睿子的多次探讨中,我们将图书的装帧形式确定为经折装,由正反两面长卷构成。这样的形式正契合了作品的时间流动感:全书展开,如历史长卷,街巷在延展中呼吸;逐帧翻阅,如时光胶片,故事在逐个画面中驻足。正面以黑白两色来展现历史战争题材,符合回忆的底色且极具视觉冲击力。背面以淡彩长卷按春夏秋冬四季的顺序重现战前日常生活,前后呼应间完成时空蒙太奇。正反两面的对比进一步扩大战争与和平带来的视觉冲击。

图书函套以长沙古城为底,粗粝大地纸模拟城墙斑驳,封存战争记忆。抽出经折装的图书,可见裱封与内页的手感逐渐细腻。全书采取无字设计,裱封采用压凹工艺,凹痕0.3毫米,将书名镌刻为可触摸的伤痕,如同历史无声的印记。裱封以岳麓山的视角,遥遥俯瞰长沙城,翻开内页如同电影镜头一步步推进,将读者引入灾难现场。封底以所发生,将读者引入灾难现场。封底以废墟中两个小女孩的背影定格,暗喻新生;而小女孩视线所及,是经折装正面沉痛的历史记忆,亦是背面往昔无战火的街巷。合上全书,回归裱封缓缓流淌的湘江,如同历史在静默中永恒。

为创造沉浸式阅读体验,我希望随 书设计"记忆信封",以故事主人公手札 与仿真照片的形式来共筑家庭立体记忆 的想法与作者一拍即合。全书的形式、 材料与色泽乃至手感,都经过了反复讨 论与打磨。

一段回忆,刻画历史印记

图书付印的日子, 我与作者萧翱子

在印厂经历了一个不眠之夜。图书原本是四色印刷,但黑白画面用四色印刷会出现画面色泽不均匀的情况,我与作者及社里领导还有印厂紧急沟通,决定地单色面以专色重新印刷,而这一决定也如同壮士断腕一般,需要巨大的勇气和决心,因为这意味着之前制作的印版将全部作废。而最终印刷呈现出来的的印版将全部作废。而最终印刷呈现出来到深深地令我震撼!单色油墨虽然没有任何色彩倾向,却深深地抓住了我的心,看到印刷成品的一刻,我感觉自己仿佛真实地置身于那个年代,置身于故事之中。

所有的材料以及内容呈现,都得益于社领导的大力支持,事业部部长巢晶晶也在图书编辑过程中与我一同反复讨论、打磨方案,为项目付出了巨大心力,还有营销编辑文乃斐对产品及营销思路提供了非常多宝贵的建议,这部作品的成功出版离不开每一位参与者的付出!

《火城1938》出版后,获得了国内外出版人的高度赞誉,也引发了大家对于和平的强烈共鸣。

国际儿童读物联盟(IBBY)黎巴嫩分会主席谢琳·克莱迪在研讨会中说道:"在画面中,你甚至可以读懂人们脸上的光亮是如何逐渐消失的。随着战火弥漫,人物形象的面部越来越阴暗。这正是在战火中的人们所感受的。你不再是你,你只是那些黑色烟雾的一部分。作为一个也经历过战争的人,我用自身感受来告诉大家,战争就是这样。而在战火中,唯一一个脸上依然有光的场景,是人们和家人在一起的时候。是的,家庭是多么重要啊。"

《火城1938》还荣获陈伯吹国际儿童文学奖等诸多奖项。

在几十年前,我的家乡因为一场战争沦为焦土。而在几十年后的今天,长沙已然被建设成了一座高度现代化且幸福感很高的城市。愿这部作品能让孩子们牢记这段历史,不忘国耻,砥砺前行,珍惜这来之不易的和平,为祖国的建设贡献自己的力量!

(作者单位:湖南少年儿童出版社)

把地域特色做成独特优势

——从古吴轩出版社探索看城市社破局之道

□本报记者 李美霖

第35届"金牛杯"评选近日在甘肃天水落幕,古吴轩出版社凭《片墨寄沧海——晚清明信片绘事》《姑苏古城志——我把2500年的青春唱给你听》《指间年华——乔麦版画二十年》斩获三项大奖,在全国538种参评图书中脱颖而出。

这一亮眼成绩,正是这家深耕吴地 的出版社坚守江南文化出版专长、深耕 出版创新的生动注脚。从古籍活化到当 代艺术传播,从地域文化挖掘到装帧美 学探索,古吴轩出版社以专业实力与创 新精神,持续书写着城市出版社的高质 量发展答卷。

老传统对接新需求

"地方社的核心竞争力,在于把地域文化做深、做活,让老传统对接新需求。" 谈及选题策划,古吴轩出版社社长王乐飞直言,古吴轩出版社的创新路径始终围绕"传统元素现代表达"展开。

在内容上,古吴轩出版社一方面紧扣"生活美学",将苏州文化与当代生活场景相融合。如《一座城的二十四节气·苏州》从博物视角解读苏州风物;《茶笺》《食笺》以及将于2026年推出的《香笺》系列以淡雅文风讲述苏式故事。另一方面,善用"流量IP"激活传统文化,"寻苏"系列中的《在苏州寻找苏东坡》,既是苏东坡传,也是苏州文人心灵史,更可作为文化旅行指南。后续还将推出《寻找范仲淹》《寻找白居易》,借名人IP扩大受众圈层。

形式上,"最美的书"理念贯穿始终。记者看到,《姑苏桥》以武康石为灵感设计书形,书口经激光雕刻形成立体触感,封面选用桃花坞木刻年画元素;《苏园六纪》英文版以苏州园林花窗、长廊为原型,通过镂空设计让读者"翻阅即置身园林"。

面对数字化浪潮,古吴轩出版社以 "内容适配"原则,不盲目追新,而是让 技术服务于文化传播。

其核心举措是搭建"数字文化资源 库"。《苏州全书》数据库以高清图像呈 现古籍,支持关键词检索,并接入苏周到、微信、支付宝等平台,实现"古籍资源全域传播"。同时,数字化也为小众内容出版降本增效,让古籍这类专业内容得以更高级地触达目标。

"传统出版社的数字化,不是'用技术替代内容',而是'用技术赋能内容'。"王乐飞强调,出版社的核心竞争力在于"内容源头把控+技术场景适配":既依托编辑团队筛选加工优质内容,又按属性选择适配技术,如古籍配数据库、书画图书做高清影像,真正让数字化服务文化传承。

从本土IP到国际传播

版权合作是城市出版社拓展边界的 关键。古吴轩出版社通过"国内IP开 发+国际版权输出"双向发力,让江南 文化既"扎得深",又"走得远"。

在国内IP运营中,"空间活化"与"文创延伸"是两大抓手。古吴轩出版社旗下古吴轩书店(章太炎故居店)不仅陈列章太炎著作、复原"太炎书房",还举办"国学大讲堂",开发主题文创,实现"文化遗址+阅读体验"融合。依托图书打造的"情调苏州"文创品牌,推出明四家折扇、苏州园林冰箱贴、城市地标系列纸雕便签等产品,让苏州文化符号成为可消费的生活美学单品。

国际传播方面,古吴轩出版社聚焦 "江南文化出海"。《"洋苏州"眼中的中国小康》人选中共江苏省委宣传部 "2021年江苏省中华文化走出去重点项目",在"一带一路"沿线重要城市布达佩斯举办新书发布会,并亮相2023年法兰克福书展。《情调苏州》英文版作为外宣优秀图书,被赠予曼谷中国文化中心,并在美、法等国文化交流活动中传递苏式文化。

王乐飞说,未来将围绕"助推文化强市、弘扬江南文化"的使命,实施挺拔主业、壮大产业、关联跨界、多元布局的融合发展战略,深耕"古""美""吴""数"特色出版,打造具有核心辨识度的产品线矩阵,拓展"出版+文化

章太炎故居邀约苏州茶人举办茶会 雅集。

古吴轩书店 供图

创意+数字经济"多元赛道,构建"大 出版产业"格局。

借助新媒体扩大品牌影响

扎根苏州多年,古吴轩出版社形成 了成熟的本土作者挖掘与原创内容孵化 机制。依托苏州日报社、苏州新闻出版 集团的资源优势,该出版社不仅出版陆 文夫、王稼句等苏州本土名家作品,还 通过"国学大讲堂"、"观前言"读书会 等活动,为本土作者搭建与读者交流的 平台,激发创作活力。

对《尘世间:明清笔记小说中的苏州城与人》这类历史题材,古吴轩出版社探索"学术+文学"的平衡路径:作者以历史学者的严谨梳理文献,以媒体人的敏锐捕捉故事,用非虚构写作让明清苏州"活"起来;《园林花笺》在讲解园林花卉知识时融入诗词、民俗,让专业内容兼具可读性与文化厚度。

古吴轩出版社始终以"江南文化"为核心打造差异化标签。聚焦吴门书画、昆曲、苏剧等特色资源,推出《何以最江南》、《忆江南》、"苏州曲艺文化系列丛书"等图书,形成"提到江南文化,就想到古吴轩"的认知。在传播上,打通融媒渠道,开设"古吴轩"频道,借助新媒体扩大品牌影响;在IP运营上,以"情调苏州"为核心,将文化符号转化为文创产品,强化品牌辨识度。

"我们要做的,是打通专业与大众的 壁垒,让地方文化既有深度,又有温 度。"王乐飞说。

面对渠道多元化、读者分层的市场 现状,古吴轩出版社以"精准选题+场 景营销"提升市场穿透力。

选题结构上实施多种策略:经典IP "活化",如 "苏州好礼·香芸帙"系列将《清嘉录》《长物志》等经典古籍进行仿真影印,搭配桃花坞木刻笺纸,让古籍成为文化礼品;读者需求"适配",针对少儿市场推出国风绘本《回家,回到园林》,为大众出版《姑苏古城志》《近世吴门饕餮录》,为专业群体打造《苏州全书》。

营销模式上突破"卖书"思维,转向"生态共建"与"场景体验"。跨界联动方面,章太炎故居店引入"协顺兴"老字号面馆,推出"苏式人文面",将图书与文创植入餐饮场景。

"地方社的生存之道,在于把'地域特色'做成'独特优势'。"王乐飞表示,未来古吴轩出版社将继续深挖江南文化,开发"苏"系列、"古"系列、"名"系列主题资源,探索优秀传统文化的创新表达,打造更多具有独特内涵的城市人文 IP。同时,继续推进"出版+"融合发展,提升出版社在城市文化建设中的作用和影响力。