

女性文学图书策划及市场趋势观察

■欧阳婧怡(人民文学出版社编辑)

2022年年中,青年作家张天翼的小说集《如雪如山》上市,目前已累计加印10余次,以“女性生命经验集”姿态成为现象级作品。该书是笔者责编的图书中比较受市场欢迎的女性主题图书。今年,张天翼又推出新作《人鱼之间》,同样贴近女性。有读者评价该书为“适合年轻女性第一次‘女本位’启蒙的故事集”。另外,笔者责编的青年作家、编剧艾倩的长篇小说《女字旁》也得到了很多读者喜爱,豆瓣评分一直在8分以上。

作者要成为读者的“嘴替”。一本书(主要针对文学书)受读者欢迎的第一要素是它能让读者共情,能够精准、细腻地写出它所关注的群体真实的处境和感受。更直接一点地表达,就是作者要成为作品想要触达的读者群的“嘴替”,替他们说出那些幽微的、隐秘的情绪,让更多人被看见。《如雪如山》自出版以来,荣获豆瓣年度图书、PAGEONE文学奖等荣誉,这些成就背后,是源自万千女性的真实生命经验。原生家庭、婚姻围城、生育之苦、失独之痛……作者张天翼以敏锐细腻的表达,描绘出女性不同生命阶段的困境。有读者说:“谢谢她把这些都写出来了,那些我们都体会过的溅到身上的水花和流过头体的河流,她都写出来了。”

《女字旁》于去年7月出版,上市至今,收到很多读者反馈说故事里有自己的影子。该书讲述了一个父权家庭下,三个姐妹的人生成长历程,时间横跨30余年。涉及的女性成长、亲缘关系、求学打工等问题,特别能引发读者共鸣。在选题策划过程中,我们希望传达出,“女字旁”不仅是一种性别,也是一种处境。它不仅告诉读者这是一部以女性为叙述视角的成长故事,更暗示了在父权家庭下被“女字旁”所规训的女性命运。电影人藤井树在看完小说后表示:“情绪浓烈到心疼。作品中既有时代背景,又有个体伤痛,那种对女性油然而生的爱与呵护、无奈与悲悯,都浸润在文字间,慢慢流淌。”

女性成长、女性情谊、纪实类女性文学成为热点。据笔者观察,当下女性图书市场中,社科新知类女性图书比文学类女性图书更受关注;引进的女性主题图书比原创的女性主题图书更受关注。但不论是社科还是文学,引进还是原创,随着女性主题图书在大众出版领域占据越来越重要的位置,反映出社会对女性议题的关注度在不断提升。就文学类女性图书而言,更受市场关注的有以下几类。

一是聚焦女性自我成长与突破困境。正如电影《热辣滚烫》中的女孩实现自我蜕变,图书中也有很多讲述女性如何在家庭、职场、社会舆论等压力下,打破束缚,找到自我价值与人生方向的选题。《女字

近年来,女性主题图书出版热潮受到越来越多读者和出版从业者的关注。女性主题图书市场也呈现出一系列特点,如类型多元化、原创图书增多、热销产品增多等等。人民文学出版社近年推出《如雪如山》《女字旁》《人鱼之间》《让我们相爱吧》等相关图书。本期我们邀请人文社编辑欧阳婧怡进行分享。

旁》也可以归为这类选题,主角李媛通过离家出走和不断求学,挣脱了束缚自己的原生家庭,并在追溯来路和家庭的真相中,完成与自我的和解。虽然她的和解并不是传统意义上的成功或逆袭,但也实现了自我成长。同时,这类俗称“大女主故事”的选题更容易实现影视化改编,从而获得更多收益。

二是探讨女性情感与关系。如探讨不同年代女性间的友情如何在时代变迁中坚守与变化,或展现母女亲缘间复杂又深厚情感的选题,都容易吸引读者目光。《我的天才女友》是其中代表。东亚女性文学中也有很多深挖女性友谊、母女或婆媳关系等细腻情感的作品,受读者青睐。

三是讲述底层女性真实生活的非虚构作品。例如《我的母亲做保洁》《阿包》等。从读者层面,大家渴望了解在社会底层默默奋斗、鲜少被关注的女性群体。她们的经历是生活最真实的写照,鲜有修饰,充满烟火气与生活的厚重感,阅读起来充满力量。从社会层面,这类图书会在某一方面填补社会认知的空白,让相对边缘的群体走进大众视野,让更多人看到她们在生活重压下的坚韧、无奈与希望。

女性主题图书书写更加多元和深入。当下,女性图书细分市场在类型上愈发多元化。除了传统的理论社科类和文学类,还细分到了职场励志、科普教育、历史文化等多个领域。如近期上市的《当我生的是男孩》(千寻,理想国出品,云南人民出版社出版),就是一部女性主题的育儿书,从女性主义、性别平等视角出发,讲述如何养育更平和、更快乐、更平等的

下一代。角度和内容都很有新意。另一方面,女性主题图书的内容深度也不断增加,不再只是简单呈现女性生活,而是深入历史剖析背后的社会文化因素,从文化根源上探讨性别平等问题。

需要承认的是,在女性主义理论研究上和女性运动开展上,西方学者还是处于领先水平。在欧美地区女性主义文学已形成相对成熟的体系。近几年日韩也崛起了一批优秀的女性学者和作家。从门罗和韩江相继获得诺贝尔文学奖,可以感受到国际文坛对于女性文学的关注。这也给我们本土女性创作者带来信心。相信未来会有更多优质的原创女性文学图书走向市场。在做好原创图书的同时,编辑可以从引进图书中,关注到国际上新兴的女性议题,提前布局选题。对于已经过市场检验的畅销品类,可以借鉴其营销经验,利用多元化渠道进行宣传。

编辑深度参与,精准触达受众。张天翼说:“对于女性来说,写好女性故事有一个优势就是,我们只需要走到卫生间对着镜子看一看,回想一下自己的经历,这个就是你的采风,这个就是你的体验生活。”同理,身为女编辑,策划女性主题图书也有天然优势。我们自身面临的处境和困难,可能就是女性群体共同经历的情感痛点。策划选题时可以结合自身感受,紧密围绕当下女性所面临的现实难题。例如,《如雪如山》有一句宣传语是“她们隐秘的悲喜与爱憎,如此迥异,又彼此相通”,引发很多女性读者的共鸣。

打造精品图书,提升内容品质,编辑的深度参与十分重要。从《如雪如山》到《人鱼之间》,作为编辑,我们和作者有非常深度的交流。从篇目筛选、编排,到书名确定,每个细节都与作者共同打磨。同时,也要重视视觉呈现,一方面契合女性审美,整体风格隽秀典雅,同时体现出作品的主题。如《女字旁》的装帧设计,我们特别邀请了知名设计师孙晓曦操刀,经过几轮沟通,最终确定了以“破碎的铜镜”为主视觉元素。它对于女主人公是重要的信物,同时也暗含了其破碎的家庭关系和人物命运。更具巧思的是,当读者拿起这本书时,可以通过封面上烫银的镜面,反映出自己的影子,更加贴合作品主题。

在新媒体营销上,如何精准触达受众是关键。目前,每个新媒体营销平台的受众特征都不尽相同。因此,我们在撰写宣传文案时,会根据不同平台特征,有针对性地选择差异化表达。对于女性图书,我们更多会把营销重点放在小红书和豆瓣平台上,与读书文化达人深度合作,打磨文案,力求精准找到作品和读者的共鸣点,吸引更多读者关注。如《如雪如山》《女字旁》在小红书上都有多篇爆款笔记,对于扩大作家和作品的影响力有很大帮助。

出版不足1年,这套童书办了一场万人市集

■廖晓威(广东旅游出版社编辑)

5年童书编辑无奈换平台,在市场低迷期开始图书策划。2022年1月,受新冠疫情阴霾影响,整个图书市场特别是少儿图书尤其是儿童文学类图书的产能和销量直线下降。曾经在出版机构1年策划出版10种以上原创少儿图书,特别是儿童名家类图书的我,也不得不面临转型的窘境。彼时的我有种积重难返的感觉,从业超过5年,有一定作者资源累积和项目累计的我陷入迷茫,出版平台也在考虑自身的效益状况进行收编和转型,而我无奈地选择了离开和转身。换平台等于从零开始,之前的资源不但不能用,积累的作者资源也会因为这样和那样的关系造成合作关系的变动,一切都因为新冠疫情的持续变得更加不确定。2022年5月,沉思接近3个月,自己重新回到投身已久、立志于要奋斗终身的出版行业。此时图书市场和儿童板块已经几乎是接近历史上降幅最大的一年。尽管如此,在新平台入职1个月后,我重新鼓起勇气申报新的选题——《少年的宋朝美食巡游记》(“我在宋朝开小馆”系列图书的原选题名)。

报了选题之后,我用周末2天时间、熬了通宵把2022年热播的40集宋朝主题电视连续剧《梦华录》看完,电视剧故事后面的宋朝小科普给了我做这套图书的一些启示。或许也是抓热点和话题,但图书出版的周期相对较长。初次报选题的过程中,还遇到了种种质疑和作为新编辑的考察和询问。在领导的支持和信任之下,在作者的支持和理解之下,这个选题最终在历经数次交流和研讨的过程后,于2022年8月定名为“我在宋朝开小馆”进行图书项目推进和操作,过程中我们还进行了书名的匿名投票和甄选。

历时2年出版,图书+手账打造多功能童书。“我在宋朝开小馆”系列经过2年案头工作的操作和筹备,在2024年五一假期前基本完成签约工作。其间,作为编辑的我在与作者、插画师、文稿校对同事、出版制作及美术设计同事、营销发行同事不断地进行沟通,也非常感谢他们的支持和理解。大家的通力协作和用心,让这套图书终于以兼具儿童性、趣味性、文旅性和互动性的方式呈现。作者和手账制作老师也给了非常积极的回应和宣推。

这套童书的策划特色在于用宋朝接近现代生

活吃喝玩乐方式链接了现代人生活中仍保留的情趣和习惯。传承中华优秀传统文化的同时,让孩子在图书中身临其境,和宋朝的名人、百姓进行既有趣又有匠心感受的认知和了解。制作手账,则是透过城市文旅探索和穿梭时空的方式让青少年能从故事的阅读和手账中链接古今,能够切身地感受到1000多年前的宋朝留下的在许多城市依然有迹可循的遗迹。在这套书中,小读者可以在和宋朝名人的遇见中提升思维与认知,并学以致用。手账中,还展现了从宋朝延续至今的城市中有关宋城的历史与印记,后续的新版本、新故事和新城市仍在持续解锁当中。

营销发行拓展创新,销量超1.8万册。“我在宋朝开小馆”系列图书上市后,营销发行通过多方渠道资源在多个场合进行了相关图书的营销和推广,包括在《书香两岸》《十月少年文学》《读者》《小读者》《广东电视台今日关注》等媒体,进行了相关宣传和推广,在广西南宁的琅西夜市书摊上进行了市

集式的落地和探索。

从童书到市集IP,执行和落地全新阶段。2024年11月开始,“我在宋朝开小馆”系列图书进入了又一创新阶段:289教你正确打开“我在宋朝开小馆”市集IP落地阶段。这个阶段,非常感谢289艺术园区团队以及广东旅游出版社营销发行团队。大家倾注了大量心血,为了活动的策划、操作和执行加班加点,辛苦付出。市集不但结合了媒体、艺术和立体超感,还进行了链接古今,跨越千年的与开封清明上河图进行了连线的活动。但能让图书的读者感受“我在宋朝开小馆”链接古今的有趣与赏玩,更有着不同凡响的回应与影响。该系列图书以少年的视角,讲述了小主人公宋颜穿越时空,与宋朝女孩苏小芬携手开小馆,并与宋朝文化先贤们相遇的奇妙经历。在这场充满惊喜的旅程中,读者将跟随两位主人公的脚步,学习制作地道的宋朝美食,掌握经营小馆的诀窍,探索与宋人交流的艺术,沉浸式地了解宋朝的历史、文化与生活风貌。

“穿越市集”是此次活动的最大亮点。活动现场运用新媒体与交互艺术技术,以创新方式打造出逼真的宋朝街景,市民游客在此不仅能打卡《清明上河图》的复刻场景,更能亲身感受画卷中的热闹氛围。现场还精心布置了充满宋朝风格的灯笼和旗帜,让人仿佛一秒穿越千年,回到宋朝时代。在体验宋朝人四雅——“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家。”的过程中,我们还连线开封的清明上河图,让相距甚远的人们因为“我在宋朝开小馆”这个市集IP进行古今的链接和互动。

打破常规,以“我在宋朝开小馆”系列图书IP进行主题曲创作,以建筑、瓷器、绘画为线索,深挖宋朝的多彩与文化奥秘。289教你正确打开“我在宋朝开小馆”这个链接古今的市集,我们不但感受到了宋朝人的趣味与匠心,更感受到了中华文化里博大精深和延续传承至今的人间烟火与有礼繁华。为期5天的市集活动,有大约1万人参加。

做书的意义并不止于有趣好玩,在此基础上带来有趣、有料、有用的童书,在出版不到1年之内让图书得以实现立体化的IP落地和掷地有声持续的积极意义和影响,在目前的出版大环境下,已经实属难得,“我在宋朝开小馆”系列图书未来可期。

关注

3月14日~16日,2025武汉国际童书展在武汉国际会展中心举行。书展以“赓续文脉·童心向阳”为主题,开展“阅界大讲坛”名家分享会、画展、集章打卡书香游等共计54场活动,3天全场累计销售323万元,进展人次达5.22万。作为扎根于武汉的专业少儿社,长江少年儿童出版社(集团)举办多场精彩活动,邀大小读者一起在樱花季品书香。

追忆“共和国勋章”获得者精神丰碑。3月14日,“此生属于祖国——纪念功勋科学家黄旭华传记创作分享会”在主展区举行。黄旭华生前工作助理、秘书刘军青,黄旭华女儿、中国科协中国科学家精神宣讲团成员黄峻,著名儿童文学作家、《此生属于祖国——功勋科学家黄旭华的故事》作者徐鲁担任分享嘉宾,长少社党委副书记、总经理王力军参加活动。

三位嘉宾作为黄旭华精神的见证者和书写者,从科研工作、家庭生活及传记创作三方面共同回顾黄旭华院士毕生奉献国防事业的感人事迹,还原他隐姓埋名30载、深潜报国的赤子情怀,更全面、深入地了解了黄老“甘做隐姓埋名人,敢干惊天动地事”的精神内核。《此生属于祖国》项目负责人梁崴分享了出版该书的初心和过程。

古老故事焕发新光彩。3月15日,《山海经里的博物之旅》绘本分享和现场签绘及直播活动在人流鼎沸的武汉童书展现场举办。绘本画家代承谦出席活动,并在现场签绘。现场充满“山海经”中的奇幻元素,营造出既神秘又充满童趣的氛围。长少社首席讲师蒋璐作为绘本分享人,向观众分享了《山海经里的博物之旅》系列绘本的生动内容和创作历程,详细介绍了作者在深入研究“山海经”古籍的基础上,如何巧妙地将古代神话中的奇珍异兽、山川草木与现代审美相结合,通过细腻的笔触和丰富的色彩,构建出一个既忠于原著精神又富有创新性的视觉世界。

帮孩子打造“超强大脑”。童书展期间,作家庄海燕携“记忆大师”系列图书亮相,为孩子们带来了一场关于记忆的奇妙之旅。庄海燕首先表演盲拧魔方,孩子们被深深吸引,发出阵阵惊叹。接下来,庄海燕用真切的情感和童趣的语言分享了自己的成长经历:大学毕业后,他开始在一家国企做工人,每天做着重复单调的工作,后来进入著名的IT公司IBM写程序,因为周围全是北大、清华的高材生,让他觉得自己的智商不够用。机缘巧合,他迷上了魔方,并开始以此锻炼自己的脑力,居然一举登上了魔方盲拧的世界冠军宝座。41岁时,他在推广魔方的过程中产生了创作小说的念头,结果脑洞大开,作品获得了“冰心儿童文学新作奖”。庄海燕用自己的励志故事,说明人生有无限可能,激励着小朋友不断挑战自我,勇敢追求自己的梦想。

一场“脑科学”的探索之旅。3月15日,华中师范大学副教授、神经生物学博士王欣出现在武汉童书展活动现场,开启一场“善用大脑,开启智慧”的主题讲座。她根据自己在神经科学研究领域深耕多年的感悟,打磨出了两种有趣好看的图书:荣获央视推荐图书的科普读物《奇妙的大脑:写给青少年的脑科学》,荣获首届澳门国际科幻奖的科幻作品《生长的宇宙:脑科学短篇科幻小说集》。王欣不但分享了脑科学的一些基本概念,还结合当下热点,深入讲解了“AI时代如何合理使用大脑”。

书虫爸爸讲述“中国童话梦”。3月16日上午,儿童文学作家萧袤读者见面会将在武汉童书展举办。萧袤为小朋友和家长们送上一场以“我的中国童话梦”为主题的讲座。

他用孩子们喜闻乐见的方式,通过一个又一个有趣的故事,与孩子们分享自己与读书有关的童年记忆,用诙谐、风趣的语言,生动丰富的举例,由浅入深地将童话的魅力娓娓道来,带领孩子们一起感受文字的魅力,激发孩子们的阅读兴趣。

讲好中国故事,点亮少年传承心。3月16日,儿童文学作家、畅销书作家伍剑受邀亮相2025武汉童书展,为读者带来主题为“讲好中国故事 点亮少年传承心”的阅读分享会,分享家风家教好故事,共话读好书的乐趣。

活动中,伍剑向孩子们介绍了其代表作《九岁红》。谈到“什么是好书”话题时,伍剑指出,好书必须在思想上给人以正能量,具有一定文学素养,能够帮助孩子获取知识,体会优美语言,学习文学技巧。他在活动中鼓励现场的小读者:“希望孩子们多阅读优秀的文学作品,用好书丰盈自己的精神世界,爱上阅读,享受阅读的快乐!”

赏樱花 品书香
长少社多场活动点亮武汉童书展

(张聪聪)