

南通作者中国画系列图书受热捧

出版社尝试以众筹方式推广新书,一分一秒轻松达成目标——

由南通籍作者潘杨华撰写、上海人民美术出版社出版的《千里江山:山水画里的中国》《瑞鹤繁花:花鸟画中的世界》系列图书,自去年下半年出版以来受到读者热捧。近日,两本书在第三届华东地区优秀美术图书奖评选活动中获评“优秀畅销书奖”,出版社加印以飨读者,引导更多阅读者,特别是年轻人,重拾纸质书之趣,领略传统艺术之美。

时尚方式推图书 众筹轻松破10万元

这套书从创作到出版,再到畅销,潘杨华花了近20年时间。

2005年前后,致力于研究中国画的他开始撰写自己对于中国山水画的所见所学、所想所悟,2010年10月,率先发表在天涯论坛“煮酒论史”和“金石书画”板块。数篇帖子陆续推出后,获得了两个版主的赏识——文章被推荐置顶,供更多网友阅览。不久,齐鲁书社的一位编辑关注到该帖,随即与其取得联系;得知山水画系列二十篇已然“杀青”,便建议申报选题争取出版。2013年,《中国古代山水画二十讲》因此面世。

“中国画分三大类,山水、花鸟和人物。相对来说,山水、花鸟更受大众青睐、更易被大众接受。”山水已见,花鸟赓续。其后,他又用5年时间钻研、撰述中国花鸟画。

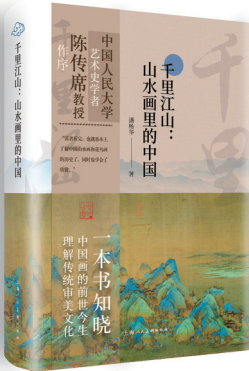
然而万事俱备,东风却姗姗来迟。“这个时候,电子产品蜂拥而至,年轻一代读纸质书的少了,出版社强调自负盈亏,所以想再找一家出版社出版就比较困难。”其间,潘杨华曾与上海一家民营机构签订出版合同,但因责任编辑多次更替、出版细节无法达成一致而被迫搁浅。他没有灰心,一边联系新的出版社,一边反复修订书稿,终于等来了上海人民美术出版社的橄榄枝。

“他们第一时间表示愿意做,但对销售情况也没底,想着能不能通过众筹的方式来推广。”潘杨华告诉记者。

“众筹出书”,不仅在潘杨华看来是个新鲜事,于上海人民美术出版社(以下简称“上海人美”)而言也是第一次。2023年5月,上海人美尝试在摩点App推广两本书。众多网友看到宣传文案、该书样章以后,反应非常火爆。原设定35天2万元的众筹目标,最后仅用时1分17秒即轻松达成;最终,预售出621本书,众筹到10万多元。

潘杨华说:“没想到市场会有这么好的反响,这给我和出版社出版这套书增加了很大的信心,也坚定了做出精品决心。”

已经绝版的众筹书是一套让

读者感觉超值的特装版新书。和普通版不同的是,众筹版图书采用三面彩色刷边、双面书衣设计,分别选取《千里江山图》《瑞鹤图》为刷边图案,贴合整体风格,赠送编号藏书票、双册亲笔签名。根据众筹不同金额,读者可以解锁更多福利,收获印有《九龙图》的环衬、《五马图》折页、作者钤印等。

为了满足热心读者的期待,潘杨华对书中图文等细节之处再作修订,力求精益求精。其中,值得一提的是,众筹书加钤的姓名印由南通籍西泠印社社员姜熊峰专门制作,南通籍画家、江苏省美术馆馆长王法也隆重推介此书。

现代语言侃国画 个性化推广传统艺术

从喜欢到研究,再到出书,潘杨华走了30余年。

潘杨华是南通通州人,1987年进入南通师范学校读书。五年求学生涯,他深入了解美术、书法、篆刻等丰富的艺术门类,并在学习体验中,激发起对传统艺术的兴趣。1992年,他踏上通州实验小学的讲台,开启10年数学教师的生涯。但这十年,他对艺术的追求从未停止,阅读、观展,汲取前沿艺术养分;求教、考研,争取进一步深造。

艺术之梦没有开花结果,相反,他却在南京大学法学院取得法律硕士学位,并成为江苏省公职律师。现在南京市级机关就职的他,仍然将艺术视作个人所爱,办公区、生活里,处处可见中国传统书画的高清复制佳作。

“艺术能给人美的感受。在欣赏美的过程中,内心会收获愉

悦,自己也变得沉静,不那么烦躁了。”长此以往,积跬成步,创作的念头油然而生。潘杨华说:“因为我长期从事文字工作,就特别希望发挥所长,把自己对艺术的感受分享出来,以个人方式推广传统艺术。”

《千里江山:山水画里的中国》《瑞鹤繁花:花鸟画中的世界》两本书的写作风格,源自《明朝那些事儿》,意在用观点鲜明、图文并茂、趣味盎然的现代化语言,讲好传统文化,增强读者获得感,进而吸引大家爱上传统美。

两本书秉持“大艺术观”,以中国古代山水画和花鸟画的名作欣赏为主线,不仅从艺术,还从哲学、政治、经济、文化等多个角度,以点带面展示了波澜壮阔的中国绘画史。两书结构体例基本一致,每本书都设20章,每章7000字左右,篇幅不长,概括精当;每章结合时代背景,重点介绍一位或数位画家,赏析代表性作品,兼及画家所处的历史、环境,画家生平、创作、传闻等,基本覆盖了绘画史上的重要画家、画派和重大变化、转折。

中国人民大学博士生导师、著名文化学者陈传席在序言中指出,《文心雕龙》设有《熔裁》篇,写文章要“熔裁”,即主要内容要突出,浮词要裁除。潘杨华的书都是通过充分“熔裁”才确立的。画史上问题很多,如果一一介绍,“万卷未已”。哪些应该介绍、哪些是重要问题,必须深入地思考和研究;和主题无关的,则属繁杂芜秽,应加以剪除,免于累赘,这样文章就精炼了,主题突出了。读者之所以喜爱潘杨华的这两本书,原因就在这里。

寻求年轻人共鸣 发现自然与艺术之美

秉持慢工出细活的严谨态度,潘杨华以《千里江山:山水画里的中国》《瑞鹤繁花:花鸟画中的世界》系列图书,回应自己数十年的坚持,回馈广大热爱传统文化的读者。

摩点App读者拿到众筹版图书后纷纷表示,“图片清晰、字号舒服,阅读体验超赞”“由浅入深的叙述很不错,可以让人在工作忙碌过后的一天里,闲来翻看山水花鸟怡情”。豆瓣读者热评,“通俗易懂,结合画家人物经历,介绍非常透彻全面,是很好的中国山水画入门读物”。

据了解,两本书入选“探照灯好书”2023年9月十大人文社科原创佳作;2024年2月春节期间,《解放日报》第29期“解放书单”《中国传统艺术的超然之思》推荐两本书;4月20日,两本书在第三届华东地区优秀美术图书奖评选中荣获优秀畅销书奖。此外,今年3月,上海人美为两本书申报“丝路书香工程项目”的马来文版以及“经典中国国际出版工程”的英文版,已约请了北京外国语大学等相关团队承担翻译任务。目前,项目正在推进中。

如何让年轻一代读者重拾纸质书,潘杨华感慨良多:“《千里江山图》《清明上河图》等国画名作展出,大家都争先恐后去看,包括博物馆的文创开发,同样获得许多年轻人的喜爱。年轻人非常强调个性,所以我们的文化产品也要尽可能地适应他们的需求。”

在寻求年轻读者共鸣方面,潘杨华颇显诗意。他引用杨绛先生翻译的英国诗人瓦特·兰德《生与死》中的一句“我爱大自然,其次就是艺术”来表达自己的内心。“我首先是爱大自然,周末、节假日的时候经常去骑行,前年骑行云南腾冲,去年全程骑行独库公路,沿途的风光不仅给我带来美的感受,也激发了我创造美的冲动。”

下一部好书在哪里?潘杨华透露,他将继续通过艺术丰盈自身,计划以《西园雅集:人物画里的风流》为题,挖掘中国画故事和意蕴,践行艺术普及的初衷。

本报记者张坚 杨镇潇

