

▲ 虹书舫内景 ▲ 上海图书馆东馆七楼“栖梦地”阅读疗愈空间 ▲ 朵云书院·戏剧店 ▲ 余华文学小卖部

纸外有生活 书香满申城

——以设计为笔,让阅读成为上海动人的生活底色

◆ 陈琳

在上海这座国际设计之都,阅读早已挣脱书页的边界,跳出“卖书荐书”的单一框架,以多元姿态融入城市肌理。从沉浸式阅读空间的巧思营造,到古籍文创的温

情转译,从味觉与文字的跨界碰撞,到旧书与非遗的双向奔赴,上海以设计为笔、以文化为墨,让书香浸润生活,书写出这座城市的阅读诗意与人文温度。——编者

苏州河畔,乍浦路桥与外白渡桥之间,一艘奶白色的“大船”静静停泊。流线型的船体与苏州河的波光、外白渡桥的剪影交叠,组成了一幅刚刚落笔的水彩。推门而入,深胡桃木的书架沉淀着时光的温润,墨绿色皮质座椅透着海派设计的温雅,黑白花砖在暖黄灯光下铺出层层叠叠的时间纹路。临窗落座,苏州河景尽收眼底——这不是远洋邮轮,而是上月月底刚刚启航的“虹书舫”,一处把阅读变成“航行”的文学主题空间。

不只“虹书舫”为阅读造了一艘可栖居的“船”,随着今年首个“全民阅读活动周”在上海全城铺开,举办700余场活动,人们发现,在这座国际设计之都,阅读叙事早已突破“卖书”“推荐书目”的单一逻辑,向着空间设计、文创产品、跨界体验多个维度全面延伸。

一本古籍里的植物插图,“长”成软乎乎的毛绒玩偶,沉睡的图谱有了温热的生命力;一场书市展览用零食“翻译”经典,让作家笔下的悲欢成为舌尖流转的余味;一场沉浸式光影读书会,把文字里的场景铺展在眼前,让读者仿佛置身故事之中,与角色共情冷暖。

在上海,阅读早已跳出纸面,成为可走进、可触碰、可回味的生活雅事。

一城筑境,书香可栖

虹书舫不是大隐书局打造的最大项目,却可能是费最多心思的。按照大隐书局总经理何旋的解释,团队用整整一年时间完成了造一座“邮轮”的诗意实验。其船形建筑的外立面通过圆润的转角、横向的线性灯带,勾勒出即将启航的动感轮廓。大面积玻璃幕墙则将苏州河波光引入室内,让“阅读即航行”的设计理念贯穿始终。

实际上,这艘“文学邮轮”的内容设计也藏着巧思。百年间世界文学的巅峰成果沿着“航线”依次铺展,中国当代文学脉络经过梳理完整呈现,还有16位海派作家典藏版作品与文创精品同步展示。其中,由上海市档案馆研究馆员邢建榕策展的“星耀上海——世界名人的上海足迹”特展,更是将附近汇山码头的名人足迹、城市记忆与阅读深度绑定,与“甲板”上演的“外滩乐集”四季乐章,外白渡桥形文创蛋糕、法式焦糖布蕾船共同构成一条从文字到感官的完整“航线”。

除了用“航行”的设计“语法”重新定义阅读的空间形态,越来越多的上海设计师用各自的语言,书写独一无二的阅读空间剧本。

建筑师俞挺就用一个树洞,重新定义了阅读的情绪价值。由他设计的上海图书馆东馆七楼“栖梦地”阅读疗愈空间,在柔和曲面上筑起一个直径两米的圆柱形“树洞”。为了让人步入其中身心自然沉降,墙面选用的黄色特意调入一抹温和内敛的棕色。除了上海市精神卫生中心提供的学术支持之外,上海音乐出版社也为“栖梦地”量身定制了疗愈音乐与音乐书签,用体验者们的话来形容就是:“在这里,阅读不靠眼睛,靠的是情绪,可以安

▲ 把阅读变成“航行”的虹书舫

心躺下,彻底卸下疲惫。”

设计师吕永中则把整座书店变成一场正在上演的戏剧。长乐路上的朵云书院·戏剧店,整幢建筑“如同揭开一场戏剧的帷幕”。他将原建筑外立面剥离干净,只保留骨架,又顺势在顶端打造三个圆拱形“露天舞台”。店内以“戏剧的时间线”为脉络布展,从旋转楼梯、烟囱、火车造型的书架到楼梯旁的迷你角落,读者不经意间就能触碰到某个“隐喻”,或遇见一场“冲突”。这一切正中吕永中下怀:“书店本身就是一场属于自己的戏剧,由人与空间及人际关系互动创造出独特体验。”

同样,阅读也是一场走入古典文学的梦境。思南书局的《梦幻西游》清彩绘全本特展,便将清代孤本彩绘,变成了“踩云而行”的沉浸式体验。蓝色祥云地毯与头顶垂悬的云朵装饰,让人行走如置身云间。展览精选20幅原作,配以学者李天飞的独家解读,三款妖怪灵感互动透卡应和了“小样儿”“拿来吧你”等俏皮文案,成为年轻观众的打卡热点。

而上海书城福州路店的“书卷千年特展”,则通过甲骨、简牍、古籍、印刷品等珍贵载体,串联起三千多年的文字与阅读发展史。“贞人的下午”演绎商代卜辞甲骨,“边塞的灯光”展示秦汉简牍家书,“书手的荣耀”重现唐代抄书场景,“印出的智慧”梳理从活字到印刷机的技术革命,“匠心入册”陈列历年“最美的书”获奖作品。置身其间,读者不是旁观者,而是文字演进史的亲历者、参与者。

一纸入怀,烟火有余

如果说空间为阅读搭建了舞台,那么文创则让文字走出书页,成为可随身携带的日常陪伴。

今年世界读书日,上海图书馆与fruru联名推出“书中还有毛茸茸”毛绒玩偶,一上架便迅速走红。慢柿子沉稳耐心,喜爱传统文化;奇妙番荔枝思维跳跃,热爱科幻故事;随性菠萝探索欲强,对科普知识充满好奇……8款玩偶的灵感全部源自徐家汇藏书楼珍藏的《中国植物志》。从古籍图谱到可拥抱的“阅读搭子”,设计师用毛绒的温度,唤醒了书页

深处沉睡的博物学记忆。这次从文献到生活的轻盈转译,受到不少读者的青睐。

与此同时,出版界的文创也在拔节生长。上海译文出版社旗下的“七海制造局”,把莎士比亚在《第18号十四行诗》中的叩问“我可否把你比作夏天”,变成了“永夏花园”限定礼盒,诗句里的夏日芬芳落进了茶包、便笺之中。这支文创团队不久前又与德国品牌联名,为中国市场定制了限定色钢笔。而其他新作,比如配合文库本尺寸设计的“七海日志”书衣与护书袋,比如带穿环结构、能锁住书芯的书签,毫厘间的细致打磨,让阅读有了更细腻的质感。

更具通感力的尝试,则是“余华文学小卖部”的创意。不少书迷至今仍对去年上海书展上出现的这个流动书房念念不忘,尤其对小黑板列出独特“菜单”记忆犹新。《在细雨中呼喊》被装进话梅袋里,酸涩回甘,像极了青春;《活着》是芥末薯片,辣意直冲鼻腔,吃着吃着就红了眼眶;《文城》是杏仁饼,一口咬下去,仿佛穿越回百年前的溪镇;《第七天》是冰汽水,透心凉,凉到心底。“我买的不是零食,是福贵的一生,”与文学作品相对应的味道给读者留下了深刻的印象。

正在黄浦区南苏州路举办的樱花谷旧书市集4.0版,则将旧书与非遗做了有温度的连接。2万余种古旧书刊中,专设了“鲁迅的书摊”和《良友》画报百年特展,泛黄纸页间藏着半部上海文化史。而一旁的“旧书穿新衣”非遗手作区,人们纷纷尝试用传统布料为淘来的旧书缝制独一无二的“外套”,于是,旧书不再是故纸堆里的旧客,穿上新衣后有了新的身份与温度。

从虹书舫“文学邮轮”到思南的西游梦境,从毛茸茸的阅读搭子到樱花谷的旧书市集,把文化做进日常,把创意融入肌理,上海正在用一种更开阔的格局理解阅读。阅读不再是孤灯下的独自沉吟,而是可漫步的空间、可拥抱的玩偶、可品尝的味觉、可走进的梦境。每次翻开书页,都是在与城市的过去和未来对话。这,就是海派阅读的魅力,纸页外是广阔的生活,生活之间是无尽的书香。

▲ 上海译文出版社旗下“七海制造局”与德国钢笔品牌联名推出“永夏系列”中国限定色产品

▲ “书中还有毛茸茸”毛绒玩偶

▲ 上海译文出版社旗下的“七海制造局”

▲ 思南书局的《梦幻西游》清彩绘全本

▲ 樱花谷旧书市集4.0版