

新观察·年度综述

2018年网络文学:

现象、问题、趋势

□肖惊鸿

2018年,是网络文学发展的一个重要时间节点。这一年,网络文学现象突出:类型多元化创新,更加注重品牌阅读;现实题材热点频出,社会影响日益广泛;玄幻和二次元创作增长,优秀作家作品备受关注;海外传播持续升温,创新模式不断开拓。网络文学问题仍然存在:优质内容垄断性集中;现实题材创作尚在起步;新的盗版方式出现,盗版问题越发严重;人才仍是重中之重,人才缺失依然严重。网络文学趋势明显:坚定主流文化立场,坚持内容创新发展;IP联动成为行业共识,网络文学新生态逐渐形成;平台探索免费模式,寻求多样化发展。

创新、增长、开拓的创作现象

2018年,网络文学创作全面多元化发展更为成熟。网络创作从最先的幻想为王,走向更多分类。随着全社会对网络文学的关注度提高,更多的类型被开掘出来,经不完全统计,目前一级品类和二级品类统计有200余种。如阅文集团,男生作品一级品类主要包括玄幻、都市、奇幻、仙侠、现实、历史、军事、游戏、体育、科幻、灵异、二次元12大品类;女生作品一级分类主要包括现代言情、古代言情、玄幻言情、浪漫青春、仙侠奇缘、悬疑灵异、科幻空间、游戏竞技8大品类。在男女生一级分类之下,有超过200个二级题材类型。据了解,阅文集团采取对创作创新扶持与补贴策略,从2016年开始品类化发展模式,2016—2017连续两年都有10个以上品类增长超过100%。就现阶段来看,玄幻、都市、言情(含古代现代)三个男女生品类读者接受度最高,创作最为活跃。其他诸如现实题材、科幻、二次元等也体现出迅猛增长的态势。

在政策引领下,网络文学平台各显神通,开创打造各种阅读品牌。阅文集团推出“元气阅读”的二次元品牌和“红袖读书”,主打青年女性品质阅读。阿里文学推出“天猫读书”和“妙读”,打造电子书渠道和快速阅读平台,同时也为传统图书的网络阅读创造更大的可能性。这一年,新女性新言情开始升温。比如中文在线重启“四月天”网站;晋江开启“关爱冷门题材”功能,给内容质量较高但相对数据较差的题材以更多的推广;阅文集团等大网站通过IP运营,打造树立现实题材典型。

各大网站纷纷开辟更加垂直细分类型。一些小分类开始崛起,创新题材层出不穷。以科普为特点的“学霸”题材、职业题材,如木小城《我只想当一个安静的学霸》、志鸟村《大医凌然》;灵气复苏流炙手可热,如会说活的肘子《大王饶命》;跨界融合题材一路走红,如爱潜水的乌贼《诡秘之主》、咬火的《这里有妖气》;内容新颖以脑洞取胜,如我会修空调《我有一座冒险屋》。这些小说以不俗的品质和市场表现体现了创新价值。在创新风潮中,玄幻都市类仍然占据创作主体。一批知名网络作家

不忘初心,努力提高艺术水准,不断融进创新元素。如梦入神机的《点道为止》、烽火戏诸侯的《剑来》等,均可圈可点。

在现实题材热的带动下,一大批现实题材作品以不俗的艺术表现力体现出鲜明的时代风貌。唐家三少在《为了你,我愿意热爱整个世界》之后,接连创作出《拥抱谎言拥抱你》《守护时光守护你》,给生命和生活一个向上的希望和美好的结局。骁骑的《山河血》聚焦革命历史进程中的奋斗与牺牲,展现了大无畏的英雄主义情怀。何常在的《浩荡》以改革开放40年的宏伟社会生活为背景,书写年轻一代的理想和追求。卓牧闲的《朝阳警事》塑造了基层干警的新形象,向新时代的奉献精神和高尚情怀致敬。吉祥夜的《写给鼯鼠先生的情书》以温暖的女性笔触赞美了恪尽职守的平民英雄以及那闪耀青春光芒的爱情。郭宇、刘波的《网络英雄传》呈现了在互联网时代我们的拼搏和我们的成就。这些作家勇于在创作实践中对网络文学现实题材做出有益的探索,贡献出宝贵的经验。此外,在这一年,更多的作者转向现实题材创作。虽然这些作品中的大部分尚不尽如人意,理论评论上也亟需引导,创作需进一步提高质量,但逐渐被更多的读者接受,产生了广泛的影响。

以东方神话为基础的玄幻类小说稳定增长,同时以西方神话为基础的幻想类创作有所回落。比如,唐家三少的《斗罗大陆IV终极斗罗》、辰东的《圣墟》、我吃西红柿的《飞剑问道》、血红的《开天录》、猫腻的《大道朝天》等等,这些作品对中国传统文化和经典作品的传承,和东西方神话资源的融合,扩展了东方神话幻想世界的宽度,呈现出中华传统经典神话的再生力和网络作家的创造精神,彰显了网络作家人类命运共同体意识,同时,也造就了网络文学创作的先锋派。

在多元文化的影响下,二次元文化在网络文学中一路开挂。一方面在创作内容和形式上不断有新意,另一方面,在当下网络文学改编中日渐走红,甚至出现二次元漫画改编影视剧的新潮流。二次元文化对于网络文学创作的影响更多地体现在创作手法上,如《夜旅人》的双时空线设置。与二次元文化相关的是,小众风格的网络文学创作日见其盛。并随着IP改编的相互促进,二次元文化潮流对网络文学创作的影响将会进一步加大。

2018年是网络文学发展的一个重要时间节点。20余年,积淀了一大批优秀作品,也造就了一大批优秀作家。在“中国网络文学20年20部作品”评选中,猫腻《间客》、痞子蔡《第一次的亲密接触》、今何在《悟空传》、阿耐《大江东去》、萧鼎《诛仙》、辛夷坞《致我们终将逝去的青春》、唐家三少《斗罗大陆》、萧潜《飘邈之旅》、桐华《步步惊心》、酒徒《家园》、金字澄《繁花》、月关《回到明朝当王爷》、天下霸唱《鬼吹灯》、wanglong《复兴之路》、

天蚕土豆《斗破苍穹》、血红《巫神纪》、当年明月《明朝那些事儿》、我吃西红柿《盘龙》、蝴蝶蓝《全职高手》、辰东《神墓》名列其中。此外,跳舞、风凌天下、耳根、忘语、愤怒的香蕉、阿菩、流浪的军刀、丁墨、吱吱、希行等等优秀的网络作家,至今依然沉浸在创作的梦想之中。

这一年,网络文学和世界大众文学的交流融合趋势越发显著。阅文集团海外品牌起点国际(webnovel)访问用户超2000万。上线原创英文作品累计达10000余部,并与当地数字平台达成合作、投资,输出原创内容。其中最受欢迎的作品,多数带有中国元素。中文在线的海外平台Chapters,目前注册用户达500万,是中国最大、全球Top3的海外视觉小说平台,开创了业态新模式。纵横文学除熊猫看书增加听书频道外,还通过PandaReader阅读产品在Google Play上线。掌阅海外版iReader支持14种语言,覆盖40个“一带一路”沿线国家和地区,用户超过2000万。

都市题材和科幻作品依然是海外输出的主要内容。比如中文在线开发了刘慈欣的英文叙事类IP并在美国上线,成绩优异;云起书院作者困囿有妖创作的《许你万丈光芒好》,将都市甜宠、复仇、娱乐圈、小包子助攻等大受欢迎的“火文”元素囊括其中,备受海内外读者欢迎。

2018年,网络作者总数有望突破1500万。截至6月,阅文集团驻站作者数量已突破730万,作品已达1070万部。中文在线作者超过370万。各大网站访问用户即读者累积数以亿计。阅文集团平均月活跃用户增长已达2.135亿。网络文学阅读群体年轻化趋势越发显著。19岁—24岁群体占比45.1%,与此相对应,“90后”作者占据主流。在海外传播领域,也体现了这一主流趋势。

中国网络文学的足迹已经遍布亚洲主要国家以及美国、英国、法国、俄国等多个国家和地区,随着智能手机普及化和使用者的年轻化,特别是以网络文学为源头的全球文化传播产业链的形成,为中国网络文学海外传播创造了更为广阔的发展空间。但是,对翻译要求高、中外文化有差异、海外侵权盗版严重、盈利模式尚未成熟等问题,将制约网文出海增速。

内容、盗版、人才的问题

对于网络文学而言,优质人才和优质内容仍然主要集中在阅文集团。一家独大仍是行业的显著特征。2018年出现的优质作品阅文集团约占90%,无论是新人创新题材还是名家新作,无论是内容质量还是读者流量,在市场竞争中都占有绝对优势。客观地看,这种格局利于弊。一方面,不易于体现市场良性竞争,体现为行业发展格局失衡;另一方面,这种垄断性条件中对人才培养、内容沉淀提供了相对稳定的条件。虽有后起之秀,但毕

“ 这一年,网络文学现象突出:类型多元化创新,更加注重品牌阅读;现实题材热点频出,社会影响日益广泛;玄幻和二次元创作增长,优秀作家作品备受关注;海外传播持续升温,创新模式不断开拓。网络文学问题仍然存在:优质内容垄断性集中;现实题材创作尚在起步;新的盗版方式出现,盗版问题越发严重;人才仍是重中之重,人才缺失依然严重。”

竟网络文学是要靠质量说话。对网络文学内容生产和商业规律而言,垄断性集中是网络文学发展的客观结果。

现实题材创作尚在起步阶段。在众多的网络小说类型中,与当下生活经验相关的类型有都市、青春、校园、职场、婚恋、家庭等,应该都是现实题材创作的范畴。但一方面囿于作者的人生阅历,对社会变革的认识不足,另一方面受限于网络创作本质属性和通用的写作手法,已有的现实相关题材通常把现实当成背景,主人公缺乏对现实生活的经验写照,因此作品现实表现力匮乏,难以表现人物在现实中的成长轨迹,缺乏时代精神和人文观照。如何创作出既带有独特的网络属性又具有鲜明的时代精神,同时又受读者喜爱的现实题材作品,仍需广大网络作家付出更多的努力。值得欣慰的是,一些优秀的网络作家已经走在探索的路上。

由于自媒体平台快速崛起,除原有的盗版网站和相关应用外,出现了自媒体平台洗稿现象。经由自媒体平台发布的小说相当一部分是洗稿、抄袭,据网站抽查,甚至相似度60%以上作品占抽查样本的多数。其次,海外盗版侵权问题也越发严重。随着网络文学的海外传播,起点国际站和海外相关机构产生了版权纠纷。海外本土相关平台之间也发生了版权纠纷问题。网络原创知识产权保护法不健全,催生了行业法务队伍的膨胀,导致网文行业成本加大。基于网络文学原创的稀缺性、传播的即时性、IP转化的市场性,使得网络文学维权困难,一直得不到根本解决。这个问题仍然是一柄达摩克利斯之剑,成为全行业的痛点。面对反盗版,北京互联网法院于2018年成立,采用了新的诉讼审理方式处理此类案件。行业也采取了自救措施,如晋江文学城自主研发并上线了“防盗文”功能。然而,整个行业的盗版问题目前仍然无法解决。

在网络文学20余年的发展过程中,一批网络作家成长起来。但相对于庞大的读者体量,好作家永远是稀缺资源。网络作家的培养就成为网络文学发展中的重中之重。而创作人才的培养是更为缓慢的过程,资本逐利与人才培养之间构成了一对不可调和的矛盾。必须说,网络文学是乘科技东风得以迅猛发展的时代骄子,同时也是在市场环境中迅速膨胀起来的巨婴。庞大的产业规模,将人才的缺失反衬得更为严重。除了创作人才的缺失,网站编辑也是人才的低洼地带。

主流创新、IP联动、免费阅读的趋势

自上而下的意识形态管理、引导和扶持,对推动网络文学主流化发展起到决定性作用。坚定主

流文化立场,成为各网络文学平台发展基调。网络作家更加坚定文化自信,努力创作出更多更好的网络文学作品。主流文化立场和内容创新成为发展金手指。行业逐渐摆脱了之前做大做强画大饼方式,做深做精成为发展的不二法则。内容为王,守正创新,质量取胜。新晋网络文学企业摆脱了固有的模式,精心打造工作室即作品库或可成为通用选择。行业发展进入理性回归。在资本严冬过后,期待内容创新带来行业回暖。

全行业的发展依然是以网络文学为支点,为分化市场风险,IP开发方式发生转变。各网站纷纷启动IP内容一体化开发,建立IP垂直生态体系,通常是以原创内容+IP运营+影视+游戏的模式。近年来,随着政府对网络文学的管理引导加强,对现实题材创作扶持力度加大,游戏得以严控,历史玄幻等网络小说主体类型影视改编走低,网站纷纷响应号召向现实题材创作加以倾斜。现实类题材成为IP改编的主流,各大网络文学企业都增加了自身现实类题材的储备,加之流量变现带来的市场利好,一批知名网络作家放弃以往成熟的类型创作,改写现实题材。同时,二次元类型则延续了去年的良好势头,周边产业开发成为热点。IP价值重塑、IP联动成为行业共识,网络文学新生态正在形成。

基于以上人才、内容的发展和局限,2018年免费模式的打开似乎势在必行。掌阅开发“浩瀚”推行免费阅读;再如今日头条,从最开始做免费到转型收费到如今又推出今日头条极速版、独立运营的阅读app再次转向免费;如点点、连尚读书、追书神器、米读、趣头条、淘集集、子弹短信等,分别处于开发或运营免费阅读产品的不同阶段;阅文也正在筹备上线免费产品。其中,如连尚,推出了较为成熟的免费阅读模式,与掌阅、中文在线、博易创为、网易、快看文学、磨铁中文网、凤凰网、阿里文学、黑岩、吾里文学、火星小书、逐浪网等进行了免费模式的合作,囊括玄幻、言情、都市、武侠、灵异、历史、科幻、游戏八大类的10万册体量。所谓免费阅读,是指通过看广告来获得内容,但同时保留了免广告按字付费阅读的方式和会员模式。对于免费付费这两种模式的选择,简单的理解是,有的读者习惯进大书房,追求单一而纯粹的阅读快乐,而更多的读者愿意进大卖场,喜欢一边看书一边逛,然后买买买。虽然免费模式的探索成为当下行业发展的一大趋势,但这种模式对原有的创作与接受之间的互动关系必将产生深层影响,给网络文学带来发展的不确定性。针对这种模式,还要进一步观察研究。

2018年散文:

散文与我们这个时代的联系和共鸣

□王清辉

2018年,在记录人情世事、抒写世道人心方面,散文写作一直没有停止前进的脚步。我们怎样认识自己所处的时代,不同的人选择了不同的面向。无论是大题材还是小题材,无论是现实题材还是历史题材,都逃不开对时代精神的认识问题。在这个价值观、审美趣味日益趋同的时代,如何重建文学与生活的关系、个人经验与周围世界的关系,仍是散文写作需要思考的重大问题。

微妙的想象力

在过去的2018年,有一个散文写作的面向吸引了我很大关注,那就是植物散文。写到植物或者说自然万物的时候,和其他题材相比,行文都会更加从容而气壮,而显出超越个人哀乐的微妙的想象力。写作当然应该重视人心,但是也离不开对自然万物的敬畏之心,对自然的敬畏既超越人心,却又离不开人心的思忖。

有关自然、植物和故乡的写作,并不是一个全新的写作方向,但是草木对于人的亲近,不仅是对幼年回忆的描摹,也不仅是兴之所至的探看,而同样成为了当代人的精神面貌的写照。在我读来,这样回归自然本心的写作,成为这个普遍物化的现代世界里更为深沉的乡愁和更加个人化的美学。谈瀛洲在《人间花事》里心心念念的花草,都建立在自己的亲手种植经营的基础之上,读来新鲜有趣;而第一行词贯穿关于生命、自然以及家传承的独特感怀,给我们以韵味深长的美好体验,同时触动我们思考生活本身。植物的文化品格和人的往事亲情相映成趣,平淡的岁月因为花草的点缀而添其韵味。舒行的《山里来信》主要写的是观察自然的感受,写故乡的楠溪江也写北京,无论四季生活还是岁时风物,在作者眼中都是自然的恩典和奇迹,简单的生活反而是精神的安居之所。看似很诗意的风景和民俗,因为都是真实的日常生活,自带同一的情感基调,因为我们关于故乡的别样感怀。杨木华《寻花》写寻花所见的梨花、桃花、迎春花、茉莉、樱花、玉兰、海棠等,都是自然种种,而人类偏按自己的喜好给植物加上“花语”,可是花的本意是只顾盛开。

在散文里与岁月和生命对话,不可少的是作家个性和灵魂的浸润。亲和力和现场感,是散文所特有的文学风范。面对这个时代复杂的经验,我们需要不断更新角度、视野、表达和方法,让散文书写成为兼具个人情怀和文化张力的精神记录。

及物的考验

关于故乡和亲人是散文写作永恒的题材,就算是掉头书写外面的世界,终是为了寻找内里真正的自己,因为一切都源自故乡和童年,这也可以说是散文及物的考验。张天翼《粉墨》写自己生活里的百味杂陈,也写平凡琐碎中的趣味,以及亲人的逐渐离去,生命中遭遇的痛苦和挫折,但文字中处处透出她与生活和解的态度。无论是写伤心事还是亲情中最不堪的残忍,她的真挚和饱含深情都是最动人的地方。殷健灵《访问童年》通过对童年回忆的采访和再写,展现心灵的成长和创伤,从一个侧面展现百年来儿童的成长史、精神史。访问童年,访问的一个人深入的内心和久远的自我。书中受访者的年龄跨度将近100年,他们的童年回忆虽然千差万别,但是我们仍然可以从他们的故事中找到自己的影子,甚至发现一个心有灵犀的知己。黄立康《A面房间》用磁带曲目的形式结构了一幅成长的隐喻图,我们透过他的人生体悟,同时看到了民族文化在现代化进程中不可避免的衰退景象,那些保留了无数代人的传统,珍贵的精神信仰正在消散。

时间的馈赠

在散文写作中,关于小说、电影、绘画等的文艺评论和论述是个人旨趣最为鲜明的部分。汪民安《绘画中的手》集中关注于“手”在绘画中的存在,无论是绘画的主题还是画家的个人风格特点,在手的表现上都纤毫毕现,“生活,就是手的无止境的磨研”。唐棣《时间的魅影》思考的是关于电影

的方方面面,但他又说:“我们谈论电影时,很可能并不知道自己在谈论什么。所以,我们的谈论既是对电影发言,更多的则是对自己说话。”张怡微一直关注家庭关系,《新腔》中,女性、自我、衰老等问题都成为她解读时的切入点,也在某种程度上参与成为了选材的考量。黄德海《泥手赠来》展现了她阔大的美学视野和丰厚的知识积累,既有潇洒的艺术直感,又是视角独特的美学鉴赏,我最欣赏的是他文章中毫无习气又时刻自省的风度。

大量的散文写作从个人的阅读、应酬、反思等方面体现出整体性的时代经验和情感特质。比如包慧怡的研究方向是古英语与中古英语文学,《续写室》记录的是在她成长过程中对她影响深远的作家及其作品的阅读笔记;沈庵《游日记》是一个读书人的旅行日记;柳鸣九《种自我的园子》则是作者一生交游和思考的文字印记。另外,我还读到一个有趣的对照:韦力是藏书家,《觅文记》继续他的“传统文化遗迹寻踪”,梳理了从先秦诸子到清末大儒的生平、主张和专访所见的一方风土,素朴地挖掘古典之美;陈晓维是个“书贩”,他的《书贩笑忘录》让我们了解图书一行的生态和秘闻,看到熟悉的生活和人性,也从中读到自己生活、奋斗和追求的影子。一个买书人,一个卖书人,有一点共同的感触,那就是“从平凡岁月中发现不经意积累出来的那半点特别的生活意义和生存价值”。

张新颖《九个人》和李光谟《从清华园到史语所》我都是当作人物散文来读的,《九个人》指的是沈从文、黄永玉、沈从芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤、李霖灿和熊秉明,他们的故事和20世纪中国一路同行,各人的命运相异而又有相通之处。李光

谟写的是对父亲李济一生的追忆,作为中国现代考古学的奠基人,李济的治学生涯中能使人见微知著处颇多,书中写到的细节琐碎丰富,比如写到李济参加殷墟工作伊始,就跟同仁们约定一切出土物全部属于国家财产,考古组同仁自己绝不收藏古物。这条不成文的规矩,他自己身体力行,致死不逾。从考古学史的角度来看,这一条规约的开创性意义,是怎样估计也不为过的。个体生命在时间的长河中都不过是一瞬,我们从他们的故事中看到他们的事迹,看到他们从过去的的时间里不断汲取支持自己的力量,同时也看到他们把自己托付给未来的时间。

历史的思考

2018年的散文写作中,作家上溯的目光和对当下的关切都在历史散文里得到非常有力的呈现与表达。陆波《北京的隐秘角落》也是专栏文章合集,属于人文地理城市掌故,但她擅长打量北京的城市深处:既是机缘巧合的深处,也是沧海桑田的深处。更为可贵的是,她在探秘中展现出来的行踪和心迹,真挚妥帖,是散文中难得的收获。陈福民在专栏“北纬40度”中展现了他梳理我们一贯以来的历史观念和关于世界的知识的努力,对观念和知识的探究自然地接续起我们如何看待自我和他者,如何理解中国现代化转型等诸多关键性问题。江子《青花帝国》试图结合历史的真实和浪漫的想象,还原青花瓷背后的活生生的人,包括工匠、皇帝、画师、督陶官、诗人、藏家,使巨现有现代考古人员。原本静默在时间中的瓷器,随着它背后涌动的各色人物而活了过来。

2018年末开播的文化类综艺节目《上新了,故宫》让故宫和故宫宝藏再次成为“网红”。作为《上新了,故宫》的编剧,祝勇在《故宫的古物之美》中选了18件“古物”来写,他写的不仅是古物本身,更是与古物密切联系着的“历史的尊严、民间的生命、民族的个性、美的基因和情感的印迹”。我想我们对民族文化历史的关注和喜爱应该成为我们共同探索、感受和想象的精神天地,这样才能够获得实实在在的文化自信。

公众号的可能性

在以微信为代表性媒体的自媒体时代,散文在巨大的写作和阅读空间中,以其真实性、直接性、震撼力和感染力,成为最有传播力的时代声音。散文的写作似乎从未像现在这样容易,也从未像现在这样融入人们的日常生活。一篇公众号文章可以一夜之间红遍全网,圈粉无数。不管公众号写作的初衷是什么,他们都有一个共同的目标,就是增强传播效率,提升阅读量,因此面对社会热点事件及时发声,几乎成为公众号文章的必修课。这一类写作中,又可以分为娱乐八卦、情感、职场、亲子、阅读、影视等类别,因而有人认为是微信公众号的文章大多并不是有意为散文,但在我读来,如果说要和散文相比较的话,那么它们的共同之处在于直白表达了世界观、价值观。随着自媒体的继续快速良性发展,会吸引越来越多内容丰富的优质公众号出现,这对于碎片化阅读时代也不失为一个值得期待的好现象。

由于本人目力所及,在一篇文章中不可能穷尽2018年散文的全部写作成果,然而从有限的阅读经验可见,散文作为一种文体包罗万象,海纳百川,只要写得足够准确和真实、美和有力量,不管是什么题材,都能写出和我们这个时代最密切的联系和共鸣。在散文里与岁月和生命对话,不可少的是作家个性和灵魂的浸润。亲和力和现场感,是散文所特有的文学风范。我们说散文写作自由宽广,不代表说散文的基本面貌就只会是泥沙俱下。面对这个时代的复杂经验,我们需要不断更新角度、视野、表达和方法,让散文书写成为兼具个人情怀和文化张力的精神记录。