

## 发刊词

伴随互联网技术的发展,由数字媒介催生的文艺新形态、新形式不断出现,从初期的网络文学、网络游戏,到如今涵盖影视、综艺、短视频、直播、有声阅读等在内的网络视听节目,网络文艺已然成为当下文艺创作不可或缺的力量。不少文艺创作衍生的热点话题、创作风潮以及“现象级”作品的出现,也都与网络文艺的勃兴密切相关。跟踪、关注、解读网络文艺创作的新动向、新经验,不仅有助于探讨文艺创作、传播、接受的特征与规律,更重要的是,可以感受一个时代的审美风气、文化趣味和精神走向。这是一个评论和研究边界不断拓展、不断丰赡的过程。鉴于此,我们在积累办好“网络文学”专刊经验的基础上,特推出“网络文艺”专刊。

“网络文艺”专刊聚焦网络文艺创作的“第一现场”,突出问题意识和专业视角,把脉网络文艺创作新现象,辨析网络文艺发展新趋向,力求打造成为观察中国网络文艺发展现状与未来的瞭望台、风向标。热忱欢迎有志于网络文艺评论的作家、评论家和理论工作者积极参与“网络文艺”专刊的建设,共同推动新时代网络文艺高质量健康发展。

## 最是一年春好处

——2020年网络文学述评

□欧阳友权



在刚刚过去的2020年,对于上网即写、宅家可读的网络文学来说,似乎并未受到新冠肺炎疫情影响,继续保持了繁荣发展态势。面对传媒与市场的种种不确定性,整个行业直面挑战,积极应对,这支文学新军正以奋进姿态稳步前行。

现实题材“整体性崛起”,  
网络文学步入“趋主流化”快车道

近年来,经政府倡导、网站平台积极响应和网络作家的共同努力,关注时代、关注社会、关注民生的现实题材创作明显增多,网络文学“玄幻满屏、一家独大”现象有了明显改观,2020年的网络现实题材创作已呈“整体性崛起”之势。网络文学界对现实题材创作必要性、重要性、可行性的共识度明显提高,创作现实题材已经从一种社会期待变成网络作家的自觉追求。丰富多样的现实题材作品让网文类型和风格出现结构性变化,作品的思想内涵不断深化,精品力作时有出现。中国作协积极倡导现实题材创作,2020年重点扶持的32部网络作品选题中,就有“庆祝中国共产党成立100周年”主题的《冲吧,丹娘!》,有表现脱贫攻坚主题的《故园的呼唤》《晚妮》《我的草原星光璀璨》,有“一带一路”主题的《画春光》和《应识我》,还有反映同舟共济、全民抗疫主题的《白衣执甲》《春天见》《共和国医者》《逆行者》等。

有统计表明,过去的一年,在各大网站平台发布的年度新作品中,现实题材作品占60%以上,涌现出一批主题格调健康、艺术品质上乘、社会效益凸显的现实题材佳作。2020年5月,上海举行第四届全国现实题材网络文学征文大赛,参赛作品超过13700名,同比增长33%,征集作品超过14800部,同比增长25.4%。在2020年度的各类网络文学排行榜中,一批现实题材作品成为榜单亮点。《浩荡》《星辉落进风沙里》《天下网安:缚苍龙》《朝阳警事》等,荣膺中国作协2019年度网络小说排行榜;描写现代都市生活的《DNA鉴定师》斩获第三届“金熊猫”网络文学奖唯一一部长篇小说金奖;在沪揭晓的首届“天马文学奖”5部小说中,现实题材就占了3部;第四届中国“网络文学+”大会发布优秀网络小说入选名单,《中国石油人》《我的消防员先生》《待我有罪时》等现实题材小说占80%。还有10月29日公布的第二届泛华文网络文学“金键盘奖”、11月13日在南京颁发的“2020扬子江网络文学作品大赛”获奖作品、12月10日由中国版权协会发布的2020年度最具版权价值网络文学排行榜等,其榜单中的现实题材作品占比都很高,并且斩获一等奖的作品均为现实题材小说。

网络现实题材“整体性崛起”,标志着网络文学正以“趋主流化”姿态而自觉成为社会主义文学的重要一翼,不断让自己一步步迈向主流。“它意味着网络文学界已具有较为理性的文化自觉与文化自信,在尽量保持网络文学特征与活力的同时,正日益向主流意识形态、主流文化传统、主流文学审美靠拢;它表现为党和政府倡导的核心

价值观与重大方针决策在网络文学创作中得到热烈响应和较多体现,描写改革开放历史进程和人民主体地位的作品日益增多。”(陈崎嵘《网络文学现实题材创作“整体性崛起”》)它表明,在中国特色社会主义新时代,网络文学作用不可替代,价值不可小觑,地位不可或缺。对于当下的网络文学而言,现实题材创作还需要解决好“主流叫好”与“读者叫座”的有效统一问题,让现实题材创作从题材选择走向“价值及物”,并从生活镜像走向艺术审美。只有这样,网络文学“趋主流化”才能在快车道上运行稳致远。

增速放缓,挑战加剧,  
倒逼业态转型升级

总体看,2020年的网络文学依然保持高位运行,各项数据都很亮眼。据《第46次互联网络发展状况统计报告》信息,截至2020年6月,我国网民规模达9.4亿,互联网普及率为67%。网络文学用户为4.67亿,网民使用率49.7%。另有数据表明,我国500余家大小网站聚集了超千万网络文学作者,其中签约作者约70万人,各类网站平台存储的原创作品达2590余万部。然而,当我们比对数据会发现,2020年6月我国网民的网络文学使用率相比半年前下降了0.8%,手机网民的文学使用率下降了0.6%。在使用时长占比这一指标中,网络文学从去年的7.2%下降至4.6%。也就是说,网络文学在新用户增长和现有用户留存两方面都呈下降态势。随着我国“人口红利”的消退,靠网民自然增长、文学用户“扩军”以实现粉丝套利的原有增长模式,即将触碰到止增的“天花板”。人口总量是有限的,并且文学网民的“粉丝化”不能单靠人口聚集的“粗放式红利”,而要借助提升每个粉丝的单位付费量来创造内涵式增长率,或通过内容分发、IP转让实现多版权、全媒体经营来增值,靠单一的线上营收将难以阻止行业下行颓势。近3年的统计数据也证明了这一点:2018年1月-6月,我国文学网民增加了2820万人,2018年7月-12月增加了2607万人,2019年1月-6月新增的文学网民为2253万人,2020年1月-6月只增加1166万,递减趋势明显,可以预料,无论是增量还是增幅,网络文学受众遭遇止增难题都将是不可避免的。

形成增速放缓的原因除人口总量约束了读者增量外,还有两个更为直接的原因:一是短视频冲击,二是免费阅读的分流。

统计表明,2018年网络文学在各类手机的应用时长为7.8%,2019年下降为7.2%,而到2020年6月,这个数字已减少至4.6%。与此同时,短视频、网络直播则得到越来越多的受众追捧。截至2020年6月,我国视听用户达9.01亿,产业规模达4541.3亿。其中短视频用户9.18亿,使用率为87%。很显然,短视频已成为用户“杀”时间的利器,网络文学正面临读者分流危机。面对“抖音、快手”,以及爱(奇艺)优(酷)腾(讯视频)、微(博)B(站)人(人网)等所导致的流量

分化,处于市场弱势的网络文学别无选择,只能靠内生性创新适应消费市场变化。

免费阅读对行业的影响也是争议的焦点。自2003年VIP付费阅读在起点实验成功,读者订阅,粉丝打赏,平台得利,作者分成,这个网络文学的“中国模式”如今正遭遇免费阅读的挑战。2018年8月,连尚文学上线“连尚免费阅读”APP,拉开了免费阅读序幕。随之,多家免费APP纷纷上线:趣头条孵化了米读小说,字节跳动推出番茄小说,阅文集团开发飞读小说,掌阅推出得见小说,百度战略投资七猫免费小说,还有ios版和安卓版的追书神器等等。免费阅读的盈利方式主要是用流量换取广告投资实现变现。付费与免费的激烈竞争带来了两个明显结果:一是免费把网文阅读触角延伸至下沉市场,吸引了三四线城市和广大农村的读者;二是“渠道向”平台的阅读量出现衰减,收入有所下降。其副作用还在于,免费疏离了作家与读者的“趣缘”关系,打破了粉丝对作家创作的约束机制,最终可能导致文学创作整体质量下降。作为一种商业化探索,免费阅读也带来两大利好:一是无形中推广了正版阅读,使盗版网站不再有生存空间;二是免费阅读有助于纠正以往按字数付费导致的作品冗长、内容同质化问题。

其实,付费与免费同时并存并相互竞争,无论对读者还是对整个行业未尝不是一件好事,有竞争才会有进步,有危机就会寻找生机,倒逼行业转型升级。根据阅文、掌阅、中文在线、晋江等网站平台的探索,面对短视频冲击和免费阅读挑战一般有两种应对策略:首先从内容生产入手,用立得住、传得开、留得下的精品力作夯实长线绩效,形成付费文有所值、免费口碑爆棚的良性循环;然后做好网文的影视、游戏、动漫等跨界产品开发,实施多版权、全媒体经营,既延伸文学作品的传播半径,增加传播频次,又拓展网络文学产业链,实现从“文”到“艺”、从“艺”到“娱”、从“娱”到“产”的业态联动。2020年10月,阅文集团宣布与腾讯影业、新丽传媒、阅文影视3驾马车联手,达成阅文故事库、新丽制作力和腾讯视频流量平台有机整合,实现“好内容-内容产业-内容产业链耦合”的三级跳。还有如米读与快手达成战略合作协议,共同开发IP微短剧;书旗小说推出“星神计划”,组建专属团队全方位运营影视、动漫、游戏的IP开发;腾讯音乐娱乐集团与阅文达成合作,联手改编网文IP,共同开发有声书和访谈节目,形成“书影漫音游”的IP联动等。这些都是应对挑战、探索行业转型升级的有效举措。

规范行业秩序,  
优化网文生态

2020年的网络文学进入外部引导与行业自律互相作用的理性发展阶段。政府加大网管工作力度,规范行业秩序,网文界自觉践履社会责任,优化行业生态,共同打造风清气正的网络空间,

为网络文学的可持续发展聚集新的能量。国家新闻出版署和国家网信办等部门精准掌控,将监管对象与范围明确到网络文学内容层面,实施监管与引导双措并举,坚持把网络文学的社会效益放在首位,以提升质量为抓手,推动网络文学健康有序发展。

2020年6月,国家新闻出版署印发《关于进一步加强网络文学出版管理的通知》,要求网络文学出版单位严格落实平台主体责任,建立健全内容审核机制,强化内容把关职责,支持优质创新内容;严格规范登载发布行为,实行网络文学创作者实名认证制度,在平台上明示登载规则和服务约定,对创作者登载发布行为提出明确要求;加强对作品排行榜、互动评论等相关信息发布的动态管理,正确引导用户阅读等。2020年3月正式施行的国家网信办《网络信息内容生态治理规定》,以网络信息内容为主要治理对象,以建立健全网络综合治理体系、营造清朗的网络空间、建设良好的网络生态为目标,突出了“政府、企业、社会、网民”等多元主体参与网络生态治理的主观能动性,重点规范网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台、网络信息内容服务使用者,以及网络行业组织在网络生态治理中的权利与义务。中国作协积极搭建网络作家培训平台,举办全国网络作家在线学习培训班,与相关部门联手举办青年网络作家井冈山高级培训班和网络文学现实题材创作培训班,并在赤峰和杭州分别举办了第六届中国网络文学论坛和全国网络文学理论研讨会,在海南三亚举办“自贸港网络文学与电影发展论坛”等,引导网络文学从业者学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,倡导“写出好网文,传播正能量”,自觉抵制“三俗”,让网络文学成为中国当代文学的重要组成部分和社会主义文化建设的重要力量。在政府、网站、作者与读者逐渐形成的高质量发展共识中,网站文学走出了“野蛮生长”的粗放式发展模式,开始朝着精品化、主流化方向迈进。

在行业治理中,2020年一个标志性事件是4月底伴随网文高层管理人事变动引发的“合同风波”,以及由此酿成的“五五断更”事件。这一风波背后的深层原因在于,网络作家担心阅文平台的经营理念将从付费走向免费,从重视产业链前端的内容生产,转向更注重后端IP分发的视频产品营销,使“文学”在与“资本”的博弈中处于下风,导致创作者权益不保而被边缘化,其本质是平台与作家之间的权益之争。这一风波的背后蕴藏着网络文学的方向性、结构性再选择和力量博弈,阅文启动紧急公关,迅速化解了这次风波。这一事件提醒行业,面对急速变化的网文行业,及时规范行业秩序,持之以恒加强行业治理和生态调适,将是多么重要和紧迫。

2020年行业治理的一个亮点是,12月24日,136位知名网络作家在上海发出《提升网络文学创作质量倡议书》,向全国网络作家发出倡议:坚持正确的创作导向,弘扬社会主义核心价值观;加大现实题材创作力度,塑造新时代的新人物;勇挑时代重担,传承中华文化;倡导“降速、减量、提质”,推动精品化创作;推进网文出海,讲好中国故事等等,在网络文学界引发强烈反响,这是网络文学走向高质量发展的征兆,也是网络作家追求高质量创作自觉意识的具体表现。

网文出海,  
从作品传播到模式输出

在国家宏观政策支持和网文企业积极作为下,以起点国际、掌阅科技、推文科技为代表的文学网站,积极扩展国外市场,上线英、法、日、韩、俄、印尼、阿拉伯等十种语言版本,加速了网文出海步伐,在作品翻译出版、IP授权输出等方面业绩不俗。传播落地以东南亚地区与欧美为主,不断延伸传播半径,让中国的网络文学覆盖40多个“一带一路”沿线国家和地区,逐步实现从内容到模式、从区域到全球、从输出到联动的整体性转换,成为中国文化走向世界的排头兵。

2020年,我国网文出海的网站平台主要有起点国际、掌阅文学(海外版)、推文科技、中文在线、晋江文学城、小说更新网等。其中,起点国际(Webnovel)是中国网文出海的门户网站,2017年5月15日正式上线以来,该网站累计用户已超过7000万,输出上线1700余部网络小说,海外作者超6万人。翻译出海最具代表性作品是《全职高手》《鬼吹灯》《斗破苍穹》等,爱潜水的乌贼的《诡秘之主》被认为是中国网络文学面向全球市场的里程碑式作品。另外,中国网文向日韩地区及泰国、越南等东南亚多国,以及美国、英国、土耳其等欧美多地授权数字出版和实体书出版作品700余部。其中,《鬼吹灯》系列英文版已由企鹅登书屋出版,《全职高手》纸质版在日本出版,《斗破苍穹》韩文版在韩国授权,《将夜》上线泰文版,《盛世茶香》授权越南版,《斗罗大陆》授权法文版,《盘龙》授权土耳其版等。

中国网文出海方式已经从单一性作品传播,开始走向更深层次的模式输出,即把在世界上独一无二的内容创作、传播、作品线上经营和内容版权跨界分发模式,整体性输出到出海落地的国家和地区。这主要表现为:其一,输出付费机制。例如,立足于起点中文网开办的VIP付费阅读体系,起点国际为海外读者量身打造本土化付费阅读体系,循序渐进地建立起付费订阅、打赏、月票等线上消费机制。其二,输出翻译模式。基于海外环境和国内环境差异,仿照国内的职业作家体系,设置翻译孵化计划和翻译质量控制系统,建立了一套职业译者的管理模式,对翻译者进行

培训考核,扶植他们成长,以加速扩大翻译者规模和水平。其三,原创模式输出。如起点国际使用阅文孵化作者相同的方式支持海外作者原创,分别启动了针对韩国和东南亚地区原创作家的培育和扶持计划——“星创计划”和“群星计划”等,旨在帮助全球有创作意愿的网文作者在Web-novel上写作。

2020年的网文出海呈现出几个鲜明特点:一是翻译规模持续扩大,人气榜单不断翻新,如《放开那个女巫》《许你光芒万丈好》《超级神基因》《君九龄》《从前有座灵剑山》《太古神王》等,都在众多国家持续翻粉,《诡秘之主》《全职高手》《天道图书馆》《真武世界》等在国内被广喜爱的作品,在海外也大爆。二是AI翻译大显身手,翻译效率大幅提升,2018年7月推文科技推出的人工智能(AI)翻译系统,能够全自动监测、抓取、翻译和发布获得版权的中文小说,可使翻译效率提高3600倍,成本则降至原来的1%,大大提高了网文翻译的效率。三是海外原创在全球多点开花,参与原创的作者分布不断扩大。2018年4月起点国际开放原创作者通道以来,截至2020年12月,该网站共上线英文原创作品超过16000部,海外原创作者超万人。除大型网文企业设立海外平台外,还有如Dreame、HiRead等中国创业型公司也选择让中国网文的海外经营。Dreame的主要市场集中在北美、英、澳等发达国家,后来又进军东南亚和欧洲国家,现在已经在海外积累超3000多名原创作者,上线小说逾3万部。四是从原著到IP改编协同出海。如阅文集团在积极翻译上线优秀作品的同时,打出影、漫、游多维IP改编组合拳,由网络小说改编的《庆余年》《天盛长歌》《扶摇》《将夜》《黄金瞳》《择天记》《你和我的倾城时光》等影音作品,扬名海外收视收听市场,登录全球五大洲多种新媒体平台和电视台,成为海外追剧焦点和流量黑马。

中国网络文学的海外传播已成为中国文化“走出去”的一面窗口,也是中华民族文化软实力的一种文学呈现。在全球化时代,面向世界开启民间渠道,讲好中国故事,传播中国文化,网络文学大有可为。

新老作家同屏发力,  
“新生代”快速成长

有统计表明,在我国1900多万网络创作者中,网络新手比例超过6成,“90后”作者超5成,笔龄在3年以下的作者占53.7%。2018年以来实名认证的新申请作者中,“95后”占74%，“90后”占13%，“00后”的作者也呈快速增长之势。这表明,网络时代的“文学少年”正在崛起,网文创作的新锐力量来势喜人。

2020年1月,速途研究院发布《2019年中国网络作家影响力榜》,评选出国内年度最具影响力的男女作家各50名。统计发现,在新晋男频作家中,“90后”作者占比超45%,女频作家也呈新人大幅涌现、年轻作家担纲大任的特征。新近出炉的艾媒咨询《2020年中国网络文学作家影响力榜单》也出现类似情形。比如,新榜单中的猫腻、唐家三少、辰东、天下归元、丁墨等中生代和资深作家仍旧保持强大影响力,猫腻和天下归元凭借《大道朝天》和《山河盛宴》分列男频和女频榜首,证明资深大神仍是网络文坛的中坚力量。不过让人更为欣喜的是,“85后”“90后”作家展现出亮眼实力,占据了榜单的半壁江山。比如,上榜男频作家榜单中,“85后”及“90后”占了68%,女频榜单中“新生代”比例也达54.0%,并且有多位是“95后”成员,卖报小郎君凭借一本《大秦打更人》,仅在起点长期霸榜,获得阅文集团2020年网络文学“十二天王”称号,还在此次榜单中一举拿下男频作家影响力榜第九位。凭借《万族之劫》位列榜单第三名的老鹰吃小鸡,是一位“90后”作家,更年轻的作家如齐佩甲、黑夜弥天、荣小荣等多位“95后”也榜上有名。会说话的肘子、老鹰吃小鸡、言归正传、囡囡有妖等“新生代”作家接连上榜,说明一代青年作家正迅速崛起,网络文坛后继有人。

随着互联网网原住民“Z世代”的成长,越来越多的“95后”“00后”加入网络文学创作行列。阅文公开数据显示,2018-2019年度在阅文旗下网站创作的新增作家中,74%都是“95后”。他们大多从小读网文长大,深谙网文写作的节奏和文风,有着强烈的互动意识,能灵活融通各圈层的文化元素和网络前沿风潮。2020年12月,阅文集团发布的年度网络文学“十二天王”榜单中,卖报小郎君、柳暗花明、牧童听竹、手握寸关尺、火中物等12位作者斩获“天王”称号,成为2020年在各自创作品类中具有突出成绩的潜力“新神”和行业榜样作家。人们发现,最年轻的“十二天王”是1996年末出生的云中殿,他凭借一本《我真的不是运气之王》在起点“一书封王”,获“轻小说气运之王”称号,仅在起点一个平台,他就拥有超百万粉丝量,连续5个月稳居起点品类月票榜TOP5,体现了年轻作家对新兴题材的敏锐把握和强劲的吸粉能力。年轻作家中,会说话的肘子长于本土次元化题材,老鹰吃小鸡多写高武题材,晨星LL擅长学霸科技题材,齐佩甲、育擅长游戏题材,榴弹怕水、七月新番对于历史细分题材有着精细的把握能力,这些表明“新生代”作家群体在题材挖掘、风格化表达上已日渐成熟。2020年11月20日,阅文宣布成立起点大学,并发布“青年作家扶持计划”,将投入亿元资金支持青年作家创作。最是一年春好处,今年花胜去年红,几代作家同屏发力和青年作家的迅速成长,让我们有理由对中国网络文学的未来往上走、开新局抱有更大的信心。