

转向 突破 融合

——十年来网络文学类型发展关键词 □万芳

2012年以来,随着网络文学与主流文化对话的深入,网络文学IP时代的开启,文学网站商业模式与算法的深度融合,网络文学的类型产生了非常多的变化。虽然仍存在着商业气息过于浓重、创作同质化偏多、流行性与人文性难以平衡等问题,但过去的十年,网络文学类型的发展不仅丰富了网络文学自身的品类,也拓展了当代文学艺术表达的范式,同时也反映了这十年中的社会文化变迁。

网络文学的现实转向

2012年以来,网络文学的一个重大变化就是其现实主义的转向,现实主义作品在网络文学中大放异彩。在21世纪的第一个十年,网络文学大多数都发挥着制造“白日梦”的娱乐功能。随着2012年党的十八大的召开以及2014年习近平总书记文艺工作座谈会上发表重要讲话,网络文学获得了前所未有的重视。知名网络作家开始纷纷加入中国作家协会,网络文学不再作为一种“亚文化”徘徊在当代主流文学界的边缘,而是与当代主流思潮产生了深入的交汇与碰撞。以上种种因素使得在网络文学创作中,现实题材得到了提倡与鼓励。《复兴之路》《春雷1919》《余罪》《2.24米的天际》等小说,将目光投向新的发展,青年职场的奋斗,家庭成员之间的喜怒哀乐,大大拓展了网络文学的表达空间。网络文学由此焕发出新的生机,不再一味追求阅读快感与标新立异,而是扎根现实生活,提升了质感与重量。而网络文学的平民视角,也为中国当代文学中的现实主义创作提供了源源不断的养料。

在现实题材中,工业题材的网络文学是其中耀眼的明珠。《大国重工》《大国工程》等作品,不仅继承了社会主义文学中的工业题材创作传统,也展现了新一代中国青年对新中国工业腾飞历程的浪漫想象。更为重要的是,它不仅在文学传统上继承了社会主义文学,还在精神上内核上改写了当代中国流行文化中的个人主义叙事,为其增添了中国传统文化以及集体主义的思想内涵。网络文学的现实主义转向展示了新的可能性,当新一代青年试图在想象空间中建构新的价值观以及新的审美趣味的同时,他们也在用自己的双眼及双手记录着这个社会与国家的发展与变迁。

传统网络小说类型的自我突破

经过21世纪第一个十年的发展,网络小说的类型呈现出百花齐放的繁茂势头。据统计,全国排名前100的文学网站一共细分出58大类的网络文学类型,包括玄幻、奇幻、军事、现实、悬疑、历史、游戏等,每一个大的网络文学类型还衍生出不同的子类型以及亚类型。这些文学类型在产生之初极大地拓展了网络文学的表达空间。但随着网络文学产业链的不断成熟,其生产模式逐渐定型,作者和文学网站为了追求更好的数据,往往会迎合读者口味而不断地重复一段时间内火爆的“设定”,生产出大量墨守成规的同质化作品,造成了网络文学传统类型的固化。

过去十年中,出现了一些集传统网络文学类型之大成的创作,这些作品突破了原有的网络文学类型原则,在一部小说中融入不同的传统类型,从而挣脱了传统类型的束缚,创造出新的网络文学类型。例如《奥术神座》与《灭运图录》将玄幻小说与科幻、游戏等类型相融合,突破了以往玄幻小说的“升级”套路。2014年由爱潜水的乌贼创作的《一世之尊》更是将男频小说中长生不衰的“升级流”类型的突破与深化。作为“无限流”的开山之作,2007年zhttty创作的《无限恐怖》曾确立了这一类型的基本模式:可以不断升级的力量体系,不同“世界观”的小世界以及主人公在各类小世界的磨炼中逐渐成长。《无限恐怖》的成功引来了无数跟风之作,无限流也逐渐被固化为不断追逐力量的主角升级进化之旅。《一世之尊》的出现则打破了这一类型的僵化,在继承无限流基本设定的同时,作者将中国传统的武侠概念、仙侠元素以及宗教系统融为一体,设置了一个从金庸式的武侠递进到神话传说的力量体系。除此之外,《一世之尊》还在不同世界观的小世界之上设定了一个更大的统一的世界观,突破了传统无限流各个小世界之间毫无关联的设定,在世界观结构上进行了重要创新,让无限流这一网络文学类型进入了新的阶段。《奥术神座》《灭运图录》《一世之尊》等作品以突破传统网络文学类型规则的方式,为网络文学的类型创新提供了一条路径。

除了融合不同的传统网络文学类型基础上推动类型文学的突破以及新的文学类型的生成,过去十年间,很多作者也对传统网络文学类型的内涵进行了改写与重塑。以卧牛真人创作于2015年的小说《修真四万年》为例,这部小说将修真升级流与游戏、武侠、机甲、异形生物等元素相结合,在此基础上展现了不同文明的碰撞,拓展了传统修真升级流思考问题、认识世界的视野。更为重要的是,《修真四万年》对传统修真升级流中一切都围绕着主角的升级以及力量提升来展开的类型模式进行了突破。在传统的修真升级流中,讲究强者为尊,主角经历无数磨难,就是为了在力量体系的金字塔结构中不断攀升,最终能够成为站在金字塔尖的强者。这种类型在改编中国传统宗教元素的同时,也体现出新自由主义思潮对中国当代流行文化的影响。在这部小说中,真人类帝国代表着与传统修真升级流相似的修真文明体系,而主角李耀身处的星耀联邦则代表着另外一种修真文明,该文明理念中有一条是“强者需要保护弱者”,即修真者的修炼不仅仅是为力量无止境的追逐,也具有匡扶弱小的道德追求。小说中关于星耀联邦的设定及其与真人类帝国战争中的胜利,体现了新一代青年对新自由主义价值观的反抗,在网络文学所建构的想象世界中,他们试图建立一套具有超越性的新的价值体系。这种建构价值体系的冲动,在过去十年的不少网络文学作品中闪烁,不断重塑着传统网络文学类型,赋予其新的内涵。

过去十年,除了“男频”传统类型有了重大突破外,“女频”网络文学类型也呈现出新的面貌,其中最突出的就是“大女主”叙事的“走红”以及随之带来的对传统玛丽苏、白莲花类型网文的反叛。2012年以来,随着《甄嬛传》《半月传》《楚乔传》等由网络文学大IP改编的影视剧的热播,大女主叙事一时间成为吸引女性观众,获得更高收视率以及影响力的密码。这种IP选择的偏好也反过来影响了女频作者的写作,性格独立、具有智慧的女强人形象成为新的创作热点。《木兰无长兄》《大英雄时代》《将军在上我》等一系列“女强文”拥有了超高人气。

除了女强文的井喷,女频小说中还出现了大量反玛丽苏、反白莲花的作品,例如《和玛丽苏开玩笑》《退散吧,白莲花》等小说。这些作品破除了以往女性角色依靠获得男性宠爱来推动自我发展、完成自我实现的模式,并对过去女频网络小说中基于主流价值观形成的纯洁善良、任劳任怨的女性形象进行了重塑。这些小说中的女性独立自主、敢爱敢恨,在面对不公平的境遇时勇于反抗,成为深受女性读者欢迎的女频网文类型,形成了一股网络女性主义的思潮。学者、作家莎拉·贝内特-韦瑟(Sarah Banet-Weiser)曾在其著作中指出:流行文化中女性主义与厌女情绪并存的矛盾性。在过去十年的女频创作中,也存在着类似的矛盾。即女强、反玛丽苏、反白莲花等网文类型的出现与走红,既是新时代女性

图掌握女性形象定义权的表达,又是在被资本深度掌控的网络文学产业中,资本逐利之下的商业选择。身处这样的矛盾中,女频网络文学的作者和读者与文学网站、主流文化、社会思潮展开了深入互动,网络女性主义在互动的夹缝中生长,而女频网络文学类型的发展变迁既是这种互动与生长的载体,又为其提供了未来。

网络小说的二次元化

2015年前后,网络文学开始向“二次元”方向转型。随着起点中文网与晋江文学城纷纷开辟“二次元”“轻小说”等分类,“二次元”文化与网络文学实现了深度的融合。这一变化对网络文学乃至整个中国当代文学都有着深远的影响,意味着后现代文化已经融入网络文学这一自下而上生长的场域中,逐渐成为当代中国流行审美中的一部分。

不同于传统网络小说对故事情节的重视,“二次元”网络小说深受日本动漫文化、轻小说以及游戏文化的影响,以“玩梗”“吐槽”“脑洞”等为主要特征。“二次元”网络小说的作者从各类与人物和情节相关的元素中提取自己感兴趣的部分,在创作中对这些元素进行组合、拼贴与重复,借此获得同样喜欢这些元素的读者们的青睐。学者邵燕君认为,这种创作方式展现出网络文学创作的“数据库化”,即日本小说家、学者东浩纪所描述的,“从现代社会往后现代社会发展的潮流中,我们的世界观原本是被故事化且电影化的世界观所支撑,转为被资料库式的、界面式的搜索引擎所读取,出现了极大的改变”。在这种数据库创作的模式下,读者们对网络小说的偏爱,不再来自于小说本身所塑造的人物以及构思的情节,而来自于他们对小说中各种元素的喜爱。正如有学者所说,读者对“二次元”网络小说的消费不再如传统网络文学一般,是对其创意的消费,而是对数据库中各种要素的消费。

“二次元”网络文学的诞生,既是网络文学中“粉丝经济”深化的表征,又成为其进一步发展的推手。不同于传统网络文学,“二次元”网络文学的读者都是被小说中自己钟爱的元素所吸引,作者与读者的关系不再是创作者与读者的关系,而是对同样元素满怀热情的“同好”之间一种惺惺相惜的分享。因此,“二次元”网络文学的读者更愿意为这些作品进行打赏和推荐,使得近年来优秀的“二次元”网络文学往往会成为网络热门作品,这也反过来推动了更多作者加入此类作品的创作行列。例如爱潜水的乌贼创作的《诡秘之主》,成为2020年网络文学的“现象级”小说,而《我师兄实在太稳健了》《从前有座灵剑山》等小说,也屡屡创造新的网络文学纪录,其IP所改编的漫画、游戏、电视剧等衍生创作也取得了较好的成绩。这些作品的“走红”既体现了网络文学内部由“读者社群”到“饭圈文化”的转变,也昭示着“Z世代”逐渐走向成熟,开始参与中国当代流行文化审美的建构。

当一个国家或民族的文化发展至成熟阶段时,就必然要面对走出国门、与世界文化交流碰撞的挑战。自2006年《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》发布以来,文化“走出去”战略就作为重点工程加以发扬光大。2021年,习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时再次强调,要向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。这为我国文化软实力的对外输出提供了明确的政策导向。雄厚的国家实力、开朗自信的外交态度更为中华文化迈出国门提供源源不绝的内在核心动力。

在中国文学向外输出的整体态势中,网络文学搭乘着数字媒介兴起的技术快车,以鲜活的“网生”气质、直白的叙事方式、旺盛的市场活力,接过了时代的接力棒。在近十年的时间内跨出“版权出海”“内容出海”“生态出海”三大步,主动出击,在世界文学的汪洋中闯出独树一帜的道路。

网络文学出海之必然

从文学与网络初次相遇,即1991年《华夏文摘》电子版在美国面世算起,中国网络文学至今已走过了31年的历程。根据第49次《中国互联网发展状况统计报告》,截至2021年底,我国网络文学用户总规模达到5.02亿,较2020年同期增加4145万,读者数量达到了新高。与之相伴的,是网络文学的类型写作和套路“开发”均到达前所未有的热度,各大文学网站形成“一超多强”的稳定态势,付费机制和IP产业也都日臻成熟完善。由此可见,我国网文市场逐渐从空白趋向饱和,这也使得人们纷纷将目光转向更为广阔、有着无穷潜力的海外市场,网文出海势在必行。

从网络文学本身的文学特质出发,会发现其对海外世界的吸引力丝毫不逊于传统文学。中国传统文学强调深刻的内蕴和深厚的意境,需要读者拥有一定的阅读能力和传统文化的积累方能领悟其意趣。而在海外传播过程中,即便再精准的翻译也未必能够真正再现原作魅力,这一定程度上阻碍了海外一般读者对中国网络文学的理解或“入门”。而作为吸收诸多潮流文化元素、囊括繁多题材种类的文学种类,中国网文的传播价值则更加凸显。自成修炼体系的仙侠文、情节曲折动人的言情文、突破时空桎梏的穿越文,无不以大胆的想法、无穷的创意吸引读者愿意跨过文化的鸿沟主动靠近。直白简单的语言描述、性格鲜明的角色符号,都在无形间消弭了不同语境间的理解和翻译误差。而中国网文对传统英雄形象的塑造则与西方对英雄主义的推崇实现了某种程度的共鸣。

最重要的是,在愈加便捷发达的全球信息网络中,在各国都重视本国文化输出、大力发展海外文化产业的大环境下,新世纪网络文学的出海对于彰显我国文化自信、民族自信有着强烈的现实意义。海外网络文学的纵横深入也将对国内网文进行文化反哺,这对国内创作者突破目前网文写作和发展瓶颈,加大对网文市场的挖掘深度等都都有所助益。

网络文学海外传播现状

十年来,政策的积极引导、市场的敏锐嗅觉、个人和平台的大胆尝试,让网文出海的浩大工程稳步拓进。

2012年,晋江文学网与众多东南亚国家出版社进行合作,正式开通了网文版权出海的道路。2014年,由赖静萍(任我行)创办的网站WuxiaWorld成立,其翻译的《盘龙》《斗破苍穹》等小说“红”出海外,在西方世界掀起一波中国仙侠热。在其影响下,诸多翻译网站纷纷上线,经过翻译的中国网文大量传播至海外。2015年10月,掌阅国际版iReader App“走出去”战略正式拉开,截至目前已覆盖全球150多个国家和地区。2017年,国内首屈一指的起点内容网跨出国门,创建起点国际网(Webnovel),在保证内容质量的前提下,严格挑选优秀网络文学作品“上架”。先以英文翻译为主打,继而逐渐扩展至小语种翻译,并增添付费和打赏功能。2018年4月,起点国际开放海外原创版权,鼓励热爱网络文学的各国写作者自发创作,至今已超8万部原创作品,基本实现了从内容输出到生态输出的跨越。2019年,《许你万丈光芒好》《庆余年》等众多由热门网文IP改编的影视剧,在东南亚地区广泛传播,收获了与国内不相上下的人气和热度。2020年,中国网络文学海外市场基本落地生根,实现了主要靠付费内容盈利的商业模式。

当前,丰富传播媒介、促进技术升级成为网文出海的关键词。中国汉语言博大精深,拥有千变万化、委婉曲折的无穷魅力。因此翻译问题一直是横亘在我国文化对外传播面前的一座大山。2017年,推文科技首创智能AI翻译系统,这不仅极大地提高了翻译的准确度,压缩了人工翻译的成本和误差,也让网络文学海外上线的效率大幅提高。至今已初步形成以AI翻译为主,人工修正为辅的翻译模式。在网站搬运在线阅读小说的同时,不少公司开始注意到新兴媒介的传播潜力。中文在线旗下的海外互动视觉游戏小说Chapters,深圳Stary公司的拳头产品Dreame,以及各类听读结合的阅读APP,均收获亮眼的下载量和盈利率。

根据《2021年中国网络文学蓝皮书》总结,中国网络文学出海经历了从个人授权出版、平台对外授权、在线翻译传播到本土生态建立四个发展阶段。从总体趋势来看,中国网络文学不单实现了辐射全球各地的“走出去”,产业模式的生态输出也让其一步步向着“走进来”迈进。传播范围广、影响程度深、科技含量高、产业活力强,网文出海终于形成独具特色的“中国方案”。

网络文学出海三大难题

中国网络文学出海的总体势头良好,出海模式也在不断升级。但网文出海的最终目的是在海外建立可持续发展的生态圈,构建成熟的产业链,实现良性循环。而在目前的发展过程中,仍有“三座大山”矗立在“网文出海”面前。总结起来可以概括为翻译问题、版权问题和质量问题。

任何一种语言文化走出国门,信达雅地翻译成他国母语,都是最基本也是最困难的问题,对于中国文学而言尤其如此。在浩瀚的语言宝库中,几乎每一个字词都有着复杂的语义,而几乎每个短句在不同语境下都能衍生出多种多样含义。虽然目前的翻译平台大多启用智能AI翻译软件,能够在保证效率的前提下保证准确。但显然,仅仅做到准确翻译每个字词,离完整传达文字内蕴和文化意境还相距甚远。这要求海外平台能够组建更为专业、规模更大的翻译团队,补充小语种翻译不足的困难,对文本进行审校和加工。与此同时,AI翻译的模式也需要不断更新、扩容词库,能够尽量理解文本中的反语、俚语、谚语、俗语等传递的感情,用科学赋能,使翻译作品有更为持久的生命力。

网络文学的版权问题近年来在国内有着相当高的关注度。2021年发布的《中国网络文学版权保护白皮书》进一步强调了网络文学版权保护的严峻形势,出海网文也面临着同样的问题。随着海外网文市场和产业链的日臻成熟,一些不法分子从中窥见了有利可图的商机,私自翻译未获得版权的中国网文,这导致大量盗版网文流通海外。由此可见,我国网络文学海外传播的出版商和代理人机制仍不完善,而海外主流阅读网站如亚马逊等对中国网络文学的关注仍有很大上升空间。在平台与海外实体出版社或各大社交平台、文学网站的合作过程中,双方协商不畅的问题频频发生。通过合理的法律手段提起申诉,努力争取当地国家政府的支持,使作者和译者的劳动成果均得到有效保护,中国网络文学的海外维权之路仍任重道远。

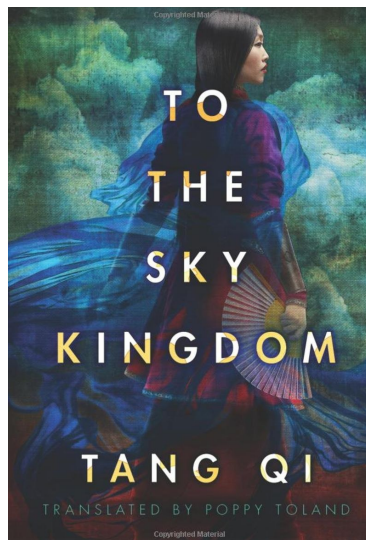
中国网络文学对优秀传统文化的继承、对民族精神的彰显,是其具有高度传播价值的重要因素之一。然而全球各地不同文化之间的差异,导致人们对一部作品的评价可能大相径庭。譬如小说《三生三世十里桃花》,部分海外读者就并不适应其中相对繁冗的礼节描写及缓慢的小说节奏,但另一部分读者恰恰会被这些因素所深深吸引。虽然文化差异会导致审美观念的不同,但网文出海仍秉持一个颠扑不破的真理,那就是,能够成功描写人之共情、坚持民族特色的作品更容易得到普遍认可。随着海量网文涌出国门,在“乱花渐欲迷人眼”的信息洪流中,唯有孵化网文精品、提高出海网文的审美素质,加强作家班子的专业素养,才是中国网络文学可持续出海的关键所在。

综上,中国网文的海外传播仍需要平台在资金技术、翻译团队、推广力度等方面给予强有力的支持。需要文化政策的支持和引导及对网文市场的合理把控。还需要利用网络传播的特性,从小众的圈地自萌,扩展到与国内外读者粉丝的交流,在不同文化的碰撞中反哺自身,在传播民族特色的同时展示文化自信,让世界看到中国文学、听到中国声音、感受中国技术,让中国网络文学成为中国文化输出的重要力量。

网络文学成为中国文化输出的重要力量

□许潇菲

《三生三世十里桃花》英文版

《盘龙》英文版

《许你万丈光芒好》英文版