

新时代十年网络文艺发展十大关键词

□艾超南

创作与时代

□蒋胜男

作为亲身经历改革开放的中国最早一批网络文学作家之一，写作至今，我已历经了近20载春秋。很多人对我的创作历程都很好奇，为什么一位女性作者会去写历史？为什么我笔下的人物又大多是以女性历史角色为主？为什么我挑选的这些主角都是大家熟悉但又有一点陌生的？其实这些大家眼中的疑惑一直以来都是我个人创作之路的特点，也是我的成长经历的独特体现。

我是从1999年开始从事网络文学创作的。当时受限于温州没有传统文学的出版途径，于是我就在“清韵书院”网站上发表自己的网络文学作品。那时，许多网络作者都曾在那里“贴文”，比如江南、沧月、今何在等。

最开始我创作的是武侠小说，发表的第一部小说是《魔刀风云》。世纪之交，武侠小说十分盛行。中国因加入WTO迈入了发展的快车道，就如黄霑的词所写“微笑看看今朝，天也从人愿”一样，所有人都相信明天会更好，大家的精神状态都意气风发，个个都是勇闯新世界的冒险家。所以对我来说，写作也是能够让我“生活在别处”，或者说追求更好未来的一种奋斗方式。同时，网络的发展也给了我机遇，在网上结交了不少“江湖豪杰”。

写完《魔刀风云》之后，我开始不满足于现状，相继创作了多部不同视角的武侠题材小说，直至感觉自己对这类题材已“驾轻就熟”。后来，我又创作了不少都市、言情、玄幻题材的小说。作品数量多了以后我发现，对每个故事类型，我都是用已有的手法创作，而越是如此，创作越容易习惯简单，便越逃不开“安全区”。而我之所以开始历史题材作品的创作，就是想逃离“安全区”。从小我就爱读历史，那一个又一个散落在历史长河中有趣、有情、有故事的人物，让我对那些历史世界充满了好奇与探知欲。但创作历史小说的过程是非常痛苦的，几乎要耗尽我所有的知识储备，可它也会催促着我不断地去补充能量、学习、思考、提升。

2004年，我发表了个人第一部历史小说《凤霸九天》——一个关于宋朝女政治家、皇后刘娥的故事。一开始，我的写作是为了回答自己内心对历史的疑问，后来我发现，单纯地浏览史书并不能得到解答。只有把自己也投入那一段段历史，去体会他们的挣扎，像历史人物一样无所适从、毫无经验地面对发生的一切，才能够明白他们为什么做出那样的选择。我想从头开始，在历史中再生一次。这样的“重生”不仅仅是解答我从童年开始就对历史书所有的疑惑，更想从历史中得到对现实困境的解答，从更高的维度去梳理我的人生。

通过纵览上下五千年，我的内心也在不断地被扩展。这个学习新知和“破壁”的过程令我发现，对我最重要的不是创作一个故事，而是创作中带来的对自我思想的冲击与洗涤。在浩瀚的历史面前，个人原有的视野和想象是相当局限和狭隘的。通过书写历史，我希望能够打开一种与远古对话、与当今贯通的新视野。希望通过描绘历史人物在当时的历史环境下做出的选择和造成的结果来引发人们的思考，甚至有可能生发出一种新的对历史的解读。我们怎么看待历史其实就决定了如何看待自己。我们需要以“历史”为锚，才能在时代风云变化之际走好自己的人生路。历史是一面镜子，通过这面镜子，我希望它不只是冰冷的反射，更能拥有温情的光泽，能从各个角度映照出历史长河中每一个留下来的人物。这是创作历史题材小说对我个人有所启迪的地方。

生于这个时代的我很幸运。创作本来是一件孤独的事，但在当下，我们这个群体却是幸运的，互联网连接了你我，共同构筑了如今的网络文学世界。个人取得的每一点成就都要感谢这个时代的馈赠。20载时光匆匆，网络文学改变的已不再是人们的阅读方式和阅读习惯，更是成为了影响人们生活 and 价值观念的重要文化产业，甚至成为彰显民族文化、凸显社会风貌的“中国文化新名片”。我想，这是对跨越几代的数千万网络文学创作者夜以继日笔耕不辍的回报，是数亿网络文学读者热烈渴求的回馈，更是新时代下科技文化全方位高速发展的缩影。

过去，人们把文字记录在甲骨、青铜器、竹简、纸张上；而今天，我们把文字记录在网络上。文字的核心意义没有变，变的只是载体。在甲骨文和青铜器时代，可能只有祭司和贵族首领能够接触文字、使用文字；在竹简时代，士大夫阶层垄断了文字；在纸张和印刷术时代，普通的底层读书人也能够接触到书本；进入工业印刷时代，文字走进了千家万户。而当我们用移动互联网打车、吃饭、买票、购物时，也同时在网络上看书、听音乐、看视频。载体对文字的改变是一小步，但对时代的改变则是一大步。互联网时代的中国故事不再是被二手加工变形的产物，而是由这片土地上的人民自己来表达、传递给世界的。

在这种传递过程中，我们对世界的看法也会改变。过去的历史故事更多是写君臣之斗、忠奸之斗，而今天我们更希望看到的是更广阔的视野，是不同社会之间的互动。比如从《半月传》到《燕云台》再到《天圣令》，我的体会是，作者的创作观念会在与读者的交互中发生变化。过去我们写秦一统天下，对立面对六国的人物常被塑造为反面人物。但在《半月传》中，我感觉到当我“代入”人物的时候，通过苏秦、张仪、黄歇、赵武灵王、燕昭王等，能有更多元的视角。先秦的人物精神世界张扬、大胆、狂放。那是一个百家争鸣的时代，所以半月才能够作为女性执政秦国四十一年，进而开疆拓土、问鼎天下，成为中国历史上第一个太后。包括我在书中写到的秦国策士诸子百家的辩论，其实都有着各自的文化源头和思想脉络。

《半月传》之后，我顺理成章地选择了宋辽西夏题材。从《燕云台》再到《天圣令》，用宋的眼光看辽夏，用辽的眼光看宋夏，用夏的眼光看宋辽。转换视角以后会发现，我们只有站在多元的视角上才能理解这段历史，跟这个世界沟通。如《燕云台》中，包括萧燕燕、韩德让、耶律贤等所有人面对的最大的问题就是：站在历史的十字路口要怎么走。阿保机时代，辽国进行了一些初步的“汉化”，但到了他们，面临的局面用今天的话说就是，“改革”进入深水区，继续走下去还是要退回到原来？所以《燕云台》不只是讲爱情、亲情，它讲的是在大时代的十字路口，当时的一群顶尖人物所做的选择、思考。

而在《天圣令》里，如何结束唐末以来的乱世，让大宋政权不至于重蹈五代时期三世而亡的老路，如何让已经习惯于“天子兵强马壮者为之”的百姓从心中认可宋朝作为一个稳定政权的合法性和持续性？正是有了这个政治基础，才有了宋朝之后的经济繁荣，有了独特的“宋代美学”。而宋辽之间的澶渊之盟也为宋辽的关系走出了一个新的格局，带给了此后120年的和平。可以说，这些历史经验对今天的小说创作依然能带来很多启示，即新时代中国故事的网络表达是有双重含义的，中国故事通过网络得到了新的表达途径，网络又让中国故事有了新的表达可能。

党的十八大以来，中国特色社会主义进入繁荣发展的新时代。这十年，是党和国家事业发展中极不平凡的十年，也是文艺事业守正创新、蓬勃发展的十年，文艺事业出现新格局、展现新气象、攀登新境界。新时代十年来，网络文艺也走上了繁荣发展的快车道：从井喷式增长到精品化建设，从“圈地自萌”的亚文化向主流化、精品化发展，从本土化、民族化发展到频频“出海圈粉”。回望十年，展望未来，整体上或可用十个关键词概括新时代网络文艺发展。

百花齐放，频现精品

十年来，在主管部门、行业协会和社会舆论合力治理之下，网络文艺告别野蛮生长走向稳健成长，时代精神的朝气锐气熠熠生辉，精品力作如雨后春笋，丰富了人民群众精神生活，增强了人民群众精神力量。

据第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模达10.51亿。其中，网络视频（含短视频）用户9.95亿，短视频用户9.62亿，网络文学、网络音乐、网络游戏、网络直播用户分别达4.93亿、7.28亿、5.52亿、7.16亿。这充分说明网络文艺已然成为新时代中国文艺的生力军，庞大的数据背后伴随着网络文艺不断向主流化、精品化方向加速发展的铿锵步伐。党的十八大以来，以网络文学为代表的网络文艺主流化、精品化趋势更加明显，网络文学中的优秀现实题材小说荣获中宣部精神文明建设“五个工程”奖、入选年度“中国好书”等。

“回顾过去十年，中国网络文艺在蓬勃发展的同时，最大的变化是规范化和精品化。”微信公众号“影视风向标”主编胡建礼如是说。网络文学方面，《无缝地带》《太行血》《烽烟尽处》《战长沙》等革命历史题材作品致敬了为中华民族奋斗奉献的革命先辈，《朝阳警事》《大义凛然》《青春绽放在军营》《上海繁华》体现了各行业劳动者奋发有为、创业敬业的精神，《大江大河》《复兴之路》《浩荡》《大国重工》等作品从大处着眼，表现新中国成立以来特别是党的十八大以来以来的伟大成就。这些作品有的已出版实体书，有的已经拍摄成电视剧，成为口碑“爆款”。网络视听方面，微纪录片《百炼成钢》、网络电影《浴血无名川》、音频节目《红色文物100》等高扬爱国主义精神；网剧《约定》《在希望的田野上》、纪录片《追光者》等作品，为新时代的精准扶贫、乡村振兴留下真实鲜活、振奋人心的影像。《长安十二时辰》《最美的夜》跨年晚会等，以鲜明的美学风格和传统文化意蕴受到好评。

书写中国故事，传播中国文化

2021年10月，中国作协发布的《中国网络文学国际传播发展报告》显示，中国网络文学共向海外传播作品1万余部。2021年，网络文学海外市场规模突破30亿元，海外用户1.45亿人。“我国网络文学跨文化传播已成为一个重要的文学现象，授权实体书的输出超过4000部，上线翻译作品3000余部，对外输出的语言包括二十余种，网站订阅和阅读APP用户1亿多。作品已经覆盖‘一带一路’沿线40多个国家和地区。特别是2018年，起点国际对用户开放原创功能以后，培育了数十万海外原创作者，他们用自己的母语在中国网站上写作，原创作品超过37万部。”中国作协网络文学委员会副主任、中南大学文学院教授欧阳友权介绍。

网络文学方面，《择天记》《斗破苍穹》等深受海外读者青睐。网络影视方面，根据原著改编的影视剧《甄嬛传》《琅琊榜》《亲爱的，热爱的》《欢乐颂》《都挺好》等，在日韩和东南亚地区都颇受欢迎。2018年的《延禧攻略》，成为谷歌全球电视剧热搜榜的榜首。多部网剧被海外平台购买播出，以高质量赢得了市场和口碑。网络动漫方面，漫画企业继续加大力度新建“出海”平台，动画海外传播可圈可点。网络游戏在融合中国优秀传统文化方面表现亮眼，《原神》等展现出独特的文化品格和文化风貌，取得巨大成功。“网络游戏连续三年国产游戏出口产值突破了1000亿人民币的规模，这在其他各种网络文艺或者数字内容里独树一帜、最为领先。”北京师范大学艺术与传媒学院教授、数字创意媒体研究中心副主任任何威介绍道。他认为，具有互动、沉浸和融合特征的数字游戏、网络游戏也是网络文艺的重要组成部分，以此传播中华优秀传统文化是实践创造性转化和创新性发展的有效而新颖的路径，游戏还有助于实现各国之间的人文交流和民心相通。短视频也已成为文化出海的热门，在YouTube、TikTok、Facebook等海外视频平台，非遗技艺、传统建筑、民族舞、茶文化、民俗文化、传统服饰、中医文化等都深受海外受众喜爱。借助科技和融合传播的力量，网络文艺创意辈出，破圈出海，乘风破浪，在讲好中国故事、传播中华文化、提高中华文化影响力等方面正扮演着越来越重要的角色，是彰显中国风格、中国气派的有生力量。

技术革新，艺术开拓

新时代十年，人工智能等数字技术从形式到内容都对网络文艺产生了深刻的影响，大大拓宽了网络文艺的想象空间，提升了网络文艺创作的表现力。

文艺与技术的结合让文艺前景有了更多新可能。“元宇宙”，虚实相生的沉浸式观影展，NFT技术与影音、动漫和游戏相结合形成的数字藏品，综合IP技术、CG动画捕捉、人工智能技术打造的虚拟人物，AI写作、互动剧、虚拟歌手等，这些都是技术创新和艺术创作深度融合的产物。技术赋能网络文艺发展，在各

领域大显身手，给人们带来全新审美体验。技术革新也改变了网络文艺的传播、欣赏途径，进而影响了作者的创作方式。网络作家、四川省网络作协主席爱潜水的乌贼认为，网络文学创作在技术推动下，作者在语言上变得更精练直接，趋于强互动性、强体验感，他结合自身创作经验对比了AI创作和人类创作，认为AI创作涉及大量素材版权的问题，有创作目的但没有创作思想，还有一定的局限性，希望未来人类创作和AI创作可以在不同赛道上并驾齐驱。正如杭州师范大学人文学教授单小曦所说，也许在不远的将来，会出现一种“元宇宙”文化。它将实现Web2.0到3.0的飞跃，提倡去中心化的技术逻辑，虚拟人、赛博格人、生化人及其化身等都将成为交互的文艺主体。技术革新也促使理论评论不断开拓创新。上海大学教授张永禄将网络文化定义为“新大众文艺”，认为这是新的生产力、新的文化形式与审美、新艺术群体及网生代群体共同形成的时代新艺术，是一种新的审美经验和审美情感，代表着新的文化主体崛起和新的文化与美学原则正在形成。

技术革新对艺术的促进作用毋庸置疑，但我们同时也需要保持理性冷静，要评估技术引发的文化振荡。恰如复旦大学教授汪涌豪所言，一切数字艺术本质还是艺术，艺术攸关情感和人文，要避免被技术反噬。这就更需要理论评论的引导引领。因为“艺术不是一种简单以作品为中心的文化存在，而是系统性的、制度性的审美关系。数字经济、数字技术让系统性的审美关系更好地组织起来”。浙江大学当代马克思主义美学研究中心主任王杰说。我们相信，通过社会各界的努力以及对网络文艺的精细化治理、分类化治理、精品化发展等，借助技术走出文化困境，网络文艺必将发挥更加强大的文化引领力量。

IP化浪潮，经典化追求

新时代十年来，网络文艺IP化浪潮持续高涨，其中尤以网络文学IP化最为突出。随着网络文学发展迈入黄金时期，优质作品不断涌现，相关IP产业链也不断完善，有大量源头IP被改编成影视作品。加之近年来网络视频平台不断扩张，音视频娱乐成为主流消费形式，打造IP矩阵更是成为网络文艺发展的重要方向。在欧阳友权看来，网络文艺要解决“有‘高原’缺‘高峰’”的问题，其中一条路径就是“线上线下联动，打造IP生态链”。网文产业链需要延伸多版权分发，拓宽全媒体经营，培植产业集群，共建IP生态业务矩阵。

打造IP矩阵也是业内共识。经历多年努力探索，网络文艺IP开发呈现有序推进、内容产业链耦合态势。以IP化为核心的数字文化生产方式，通过网络文学、动漫、影视剧、游戏、电竞等多种数字化手段，在推动传统文化资源的创造性转化、创新性发展方面也发挥着越来越重要的作用。比如故宫、敦煌与数字文化企业展开合作，以新文创的方式推动了优秀传统文化的数字化进程，涌现了一大批制作精美、功能现代的数字文化原创产品，极大地提升了文化原创能力。

下一个十年，网络文艺如何心怀未来、提升发展？杭州师范大学文化创意学院教授夏烈认为，评论界要运用马克思主义文艺理论开展工作，进一步提炼和提升网络文艺的“新现实主义”路径，选拔评价一部分具有现实主义精神的民间创作和网络文艺作者、名家，将沉淀于民的优秀传统文化与新时代的中国特色社会主义文化建设结合起来，构建新的精品文艺境界和精品。在胡建礼看来，网络文艺的精品化建设要有更高要求，要与优秀的传统文艺作品融合，把创作出经久不衰、载入中国文艺史的经典作为中国网络文艺发展的终极目标。

评论引导，生态净化

文艺批评是文艺创作的一面镜子、一剂良药，是引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。在网络文艺领域尤其如此。新时代十年来，文艺理论、评论主动介入网络文艺创作，及时总结网络文艺发展规律。中国文联文艺评论中心、中国文艺评论家协会先后举办了三届“网络文艺评论优选汇”活动，推出了一批优秀作品，团结凝聚了人才队伍，汇聚起网络文艺健康发展的合力，为构建山清水秀的网络文艺生态发挥了积极作用。2021年，中宣部等发布《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，网络文艺界共同努力，激浊扬清推介好作品，深入探索文艺规律，建立评论标准体系，在网络文艺现场构筑起评论力量，推动创作高质量发展。网络作家普遍认为，网络文艺创作应当尊重并合理听取读者意见，网络上的评论反馈是即时便利的，但读者的非专业性也会带来负面影响，因此，迫切需要更加专业的评论界学者的参与：“以前，专业的网络评论家对网络文学了解不深，其评论也不受网络作家认可，形成了各自弹唱的局面。近年来专业评论家们对网络文学投入了大量精力和时间来进行研究，评论越来越准确、犀利。”

在全媒体时代，面对文艺创作出现的新形态、新情况、新特点，文艺评论界主动进入网络文艺创作现场，顺应时代潮流，积极更新言说方式，紧紧跟上新媒体时代发展步伐，不断调整着力点和发力点，力求探索出一条传统文艺评论和新媒体文艺评论融合发展的道路，体现出了高度的理论自觉。

新时代十年，网络文艺正能量充沛、主旋律高昂、创作力迸发，更有文艺理论评论的积极主动介入和有力有效的引导引领，这十年是网络文艺渐渐形成新格局、新气象、新境界的十年。以此为新的起点，未来网络文艺必将走向更加健康、长久繁荣的发展之路。