

坚定文化自信 明确发展方向

——第三届中国网络文学论坛发言摘登

4月11日至12日,由中国作协主办,江苏省作协、中国作协网络文学委员会和江苏省网络作协共同承办的第三届中国网络文学论坛在江苏南京举办。此次论坛以“深入学习贯彻习近平总书记重要讲话,坚定文化自信,推动网络文学健康发展”为主题,160余名网络作家、评论家、业界代表与会研讨。特摘编部分发言,以飨读者。

——编者

网络文学热的“冷”思考

□欧阳友权

中国网络文学持续繁盛令世界侧目,也让国人平添许多文化自信。最新统计表明,我国网络文学读者3.33亿,其中用手机阅读的超过3亿,文学网站日更新字数达2亿字,网页平均日浏览量超15亿次。试想,4个中国人里就有一个在读网络文学,这样“巨存在”的现象级文学境况在中国史无前例,在世界上也绝无仅有,在20余年的时间里,中国作为文化资源大国已实实在在地做成了网络文学强国。

网络文学的三大推力

网络文学能步入今日的“黄金发展期”,主要源于三种推力。

一是技术优势。互联网传媒的低成本、高频传和自由性,给传统的文学生产机制松绑,让文学创作、传播、欣赏为每个网民敞开大门,这是文学生产力的一次大解放。如果不是互联网,毕业于政法学院的唐家三少未必会开发自己的文学才华,南派三叔可能仍在干广告美工或国际贸易,如猫腻在“自述”中所说,他离开大学重回故乡某处打工,首次接触电脑,发现自己打字很快。因为无聊所以上网,因为打字快,所以泡论坛,因为口水多,所以编故事,便留下了这些文字。

二是市场催生。中国网络文学商业模式是文化经济的一个创举,给网络文学的成长壮大注入了经济驱动力。与传统文学相比,网络文学增加了“网站”(或客户端)这个环节,文学网站不仅是作品的集散平台,也

成为凝聚创作者、经营者、欣赏者的经济纽带,其所创造的IP转让、全媒体开发、多版权经营的产业链模式,让网络文学在产业化道路上一路狂奔。

三是娱乐品格。如果说传统文学是“寓教于乐”,网络文学则是“娱乐至上”。娱乐是网络文学的本色,无论是盗墓穿越、玄幻魔幻,还是历史架空、都市言情,网络小说无不以娱乐大众为旨归,靠小白文、讲故事赢得人口红利,以“好读”、“好玩”对接了传统的“乐感文化”基因,并从文学娱乐延伸至影视娱乐、游戏娱乐、动漫娱乐……从而占据了最大规模的大众娱乐市场。

需要反思的是,这三大推力均为文学外因,其业绩是规模的扩张并非文学的胜利。

网络文学潜在的三大风险

首先是品质风险。网络文学最受诟病的是“量大质不优”,数量与质量落差巨大,海量的作品参差不齐,良莠并存,是网络文学能否称之为“文学”的核心质疑点。网络上好作品不少,但不太好抑或不好的作品更多,时下的网络文学最需要的是品相的移形换步。

其次是套路风险。网络创作已形成许多套路,如打怪升级、玛丽苏、金手指、洪荒流、总裁文、种田文、宫斗文等等。套路是模式化,是叙事方式的固化,而模式化、固化是艺术创新之大敌。例如,穿越类小说分男主穿越和女主穿越,男主穿越小说通常描写现代社会不得志的男性青年,穿越到古代,用现代人的智慧大展拳

脚,无所不能,最终建功立业。女主穿越小说大多是王公贵族或大家闺秀,穿越后风生水起、无所不能,身边配一痴情男子,与她共度一生。这样的模式刚出现时是创新,因袭多了就是套路,是模式,令人生厌。

还有审美疲劳风险。网络小说的求新求奇能满足昨天的读者,未必能满足明天的受众。不断变化的阅读口味需要有不断改变的风格去满足,高明的作者就知道该怎样让读者摆脱审美疲劳。

网络文学“三步走”策略

网络文学正步入“野蛮生长”后的战略调整期,这时候我们需要怎么做呢?

一是慢下来。好作品,慢中求,与其日写万字让人一目十行却看过忘掉,不如以“工匠精神”打造慢工细活,变“速度写作”为“精品创作”。

二是沉下来。理性反思历史、现实和人生,接地气(贴近人民、贴近实际),架天线(继承传统、学习他人),打深井(沉入内心、深入生活),做到持身正、立心诚,在对人民生活 and 体察的历史文化资源的沉淀中,获得思想的源泉、力量的源泉、创作的源泉。

三是静下来。拒绝浮躁,抵制诱惑,追求长线效益而不是短期变现,争取大浪淘沙,把自己留下。人类历史一个屡试不爽的事实是,文学只能靠品质才能留下,作家只能靠立得住的作品才能立得住“人”,只有创作出精品才能在文学星空中留下你的星座。历史从来不看你赚了多少版税,历史只看你为文学提供了什么新的有价值的东西。在充满功利诱惑的浮躁语境中,网络创作尤其需要怀着对文学的敬畏之心宁静致远,淡泊明志,让自己在面对巨大的网络文化市场时,不是只顾眼前的苟且,而是能凝神静气,目视高峰,心向远方。

打造有时代担当的网络文学精品

□黄志强

作为中国作协第九次全国代表大会的参会代表,当亲耳聆听习近平总书记说“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”时,非常激动和振奋。这让我们深感党和政府对文艺文化工作的重视。这次大会和作代会,共有二十几位网络作家参会。从网络走进人民大会堂,可以自豪地说,网络文学已经踏入了更大舞台。

对于网络作家来说,要走的道路依然很长。作为一名网络文学从业者,有很多事情是需要去仔细斟酌和思量的。为了行业自身的健康发展,我们有责任也有义务去帮助有潜质的网络作家传承优秀中国文学传统,提高网络作家的整体素质,进行网络文学自我提升,打造一批符合时代要求、有时代担当的网络文学精品,担负起伟大时代交付给我们的使命。

网络文学作品除休闲性、娱乐性、故事性以外,应该还有教化、影响、感染、激励等看不见却可以对读者思想进行潜移默化的东西,而这些恰恰是最重要的。正如习近平总书记所说:广大文艺工作者要把培育和弘扬社会主义核心价值观作为根本任务,坚定不移用中国独特的思想、情感、审美去创作属于这个时代、又有鲜明中国风格的优秀作品。作为一种新生的文艺创作形式,网络文学在幼苗期就应去考虑如何不长歪。

为什么有的人一直觉得网络文学不好?原因是网络文学门槛低,大量的创作者创造出海量内容,自然参差不齐。但是,作者会进步、会上升,需要时间和空间去成长。作为平台,我们的重要工作之一就是筛选。好的内容就是经过读者和编辑的筛选,经过作者的成长,从而脱颖而出的。这就带来一个问题:如何引导网络

文学创作者们成长?这是当前网络文学从业者往往忽视却非常重要的工作。

习近平总书记的讲话为网络文学作品向经典文艺作品的转变指明了道路和方向。对网络作家的培训、教育和指导,并不仅仅是对创作题材的筛选、创作能力的指导、创作困难的解惑、创作技巧的提升,而是还要让他们学会在作品里面抑恶扬善,也就是总书记在讲话里所提倡的几点要求:

第一,要对生活素材进行判断,弘扬正能量,激励人们永葆积极向上的乐观心态和进取精神。

第二,要做真善美的追求者和传播者,把崇高的价值、美好的情感融入自己的作品。

第三,自觉抵制不分是非、颠倒黑白的错误倾向,自觉摒弃低俗、庸俗、媚俗的低级趣味,自觉反对拜金主义、享乐主义、极端个人主义的腐朽思想。

近年来,网络文学面临“走出去”的发展契机,但作品质量也面临更高要求。只有进一步加强文化自信,弘扬社会主义核心价值观,才能真正做到让网络文学代表中国国家文化形象,传达中国精神,蕴含中国梦想。

“文艺创作的目的是引导人们找到思想的源泉、力量的源泉、快乐的源泉。”网络文学在传播性、故事性和趣味性方面远超很多文艺创作类型,如果能够加强启发性和思想性,那么,出现经典文艺作品的可能性就会很大。事实上,有很多不断成长成熟的网络作家、网站编辑,已经开始意识到了所要承担的社会责任,为推动网络文学健康发展而努力。期待在不久的将来,能够有无尽的经典作品出现在网络文学之中。

树立正确“三观” 自律自强

□妖 夜

无论是网络文学还是传统文学都是文学,都承担着以文化人、以育人的职责,应该用独到的思想认识、润物无声的艺术熏陶启迪人的心灵,传递向善向上的价值观,尤其是网络文学的大部分读者是青少年,正处于思想不成熟期,如果作品“三观”不正,很容易产生一些错误的引导。所以,网络作家一定要注意导向,多写一些正能量的故事,引导读者追寻真善美。这是文字工作者的基本素养和职业道德。

要坚定文化自信,用文艺振奋民族精神。要善于从中华文化宝库中萃取精华、汲取正能量,保持对自身文化理想、文化价值的高度信心,保持对自身文化生命力、创造力的高度信心,使作品成为激励中国人民和中华民族不断前进的精神力量。要把握时代脉搏,承担时代使命,聆听时代声音,勇于回答时代课题。要善于创新创造,用精湛的艺术推动文化创新发展。中华民族文艺创造力是如此强大、创造的成就是如此辉煌,我们应该为此感到无比自豪,也应该为此感到无比自信。

一个时代有一个时代的文艺,网络文学是我们这

一时代的文化产物。创新是文学的生命力,对于网络文学尤其重要。网络文学的崛起就在于前辈们一次次勇于创新,开创各种流派和类别,用天马行空的想象力谱写了新颖有趣的作品,铸造了网络文学今日的辉煌。

作为一名网络作家,我更能感受到网络文学的飞速发展。前几年达到一万订阅的作品已是“神作”,而现在订阅不过万的书籍已经相当于失败;以前日销过万是“超神”,现在日销没有两三万都不好意思在作者群中出现;以前作品只能靠读者订阅,现在却衍生了无数种版权……这一切都说明,网络文学的影响力越来越大,覆盖的读者越来越广泛,与此同时,我们肩膀上的担子也越来越重了。

网络文学起于草根,生于盛世,是祖国的强大带来了网络文学的今天,是国家的高度重视才有了我们网络文学的发展。网络文学行业在不断壮大,网络作家更要注重社会效益,以服务人民为宗旨,对自己严格要求,正视问题。我们只有更加自律自强,才能为繁荣社会主义文艺事业作出应有的贡献。

中国是世界上保持5000年文明不间断、延续至今的惟一文明古国,文学是这个文明的重要组成部分。远古神话、先秦百家、汉魏辞赋、唐宋诗词、宋元话本、明清小说、现当代文学,中国文学文脉相续,文气相通,文风相承,文采相似,谱写了一部宏伟壮阔、星汉灿烂的中国文学史。但客观地说,没有任何一个时期的文学,能有现在那么多的人员参与创作,能产生现在这样天文数字般的作品,能像现在这样拥有如此多的读者。

网络文学对社会、对文学的贡献至少有四点:一是从一定意义上说,帮助人们实现了“全民写作、全民阅读”的文学梦想,构造了一种崭新的通俗娱乐文化,极大地丰富了人民的文化生活;二是培养了大众对文学的兴趣,打破了文学的神秘感和精英书写模式,培养了一大批文学爱好者和写作者,创作出了一大批影响广泛的精品力作,为中国文学增光添彩;三是为传统文学提供了观察及反映生活新的视野、新的题材和范式,新的审美意蕴和传播方式;四是丰富了文学原创内容,已经并将继续为中国影视、游戏、动漫、玩具产业的发展提供“母本”,成为国家文化产业的重要源头。

同时,我们也应看到,网络文学也存在着一些问题和不足,譬如,网络作家人数众多但整体创作水平不高、作品数量众多但精品力作较少;某些网络文学作品对社会主义核心价值观的某种偏离,对现实生活的某种疏离;某些网络文学作品展示低俗、庸俗、粗俗甚至是恶俗现象;某些网络文学创作中存在着不思创新、跟风复制、同质化生产的做法;某些网络文学作品以量取胜、粗制滥造、文学“注水”;资本先天的逐利性和一些文学网站商业化运行导致惟“点击率”马首是瞻的倾向;对网络文学行业规范化管理的缺失,管理体制和引导机制的不适应等。如果对这些问题不引起正视和警醒,不加以引导和改变,那就会影响网络文学的健康发展,甚至有可能葬送网络文学的灿烂前途。

基于这种现实,我们对网络文学的基本态度应当是:高度重视、热情扶持、积极引导、加强管理。高度重视,就是思想上要高度重视网络文学,站在历史的高度认识网络文学的功能、影响和潜力,把网络文学摆上议事日程。热情扶持,就是要满腔热情地关注网络文学,努力发现优秀的网络作家,给予有效的帮助。积极引导,就是要以正确的创作思想和审美观点,引导网络文学提高思想和艺术水准,引导读者提高阅读品位和审美情趣。加强管理,就是要加强网络文学网站和网络作家队伍建设,建立健全符合文学网站特点的管理制度和运行机制,开展健康说理的网络文学批评,促使网络文学健康发展。

作为一个长期关心支持网络文学的文学组织工作者,提三点希望与全国网络作家共勉。

一是不忘初心。尽管当前社会环境、文化环境正在发生深刻变化,但人们对高质量、高品质文学作品的需求没有改变。我们的网络文学,也应当是优秀文学作品的殿堂,成为承载人文理想、彰显文化自信的沃土。习近平总书记在文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话中指出,“坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。”任何文学经典都是一个时代社会生活和精神的写照,一个时代的文学,只有同国家和民族休戚与共,才能发出振聋发聩的声音。中国文学历来生动地体现着民族精神,作家历来最敏感、最热情,古往今来的优秀作家,大都得风气之先、引领时代风尚。我们的网络作家要继承发扬这种优良传统,以更多为国家立心、为民族铸魂的网络文学作品振奋民族精神,把那些敏锐把握时代脉搏、聆听时代声音,承担时代使命的作品呈现给社会 and 大众,使网络文学真正成为人民大众的精神食粮,使网络作家真正成为人民大众的良师益友。

二是与时代同行。以网络文学反映时代,是网络作家应有的社会责任,也是自古以来优秀文学作品世代相传的重要因素。我们正生活在一个伟大的时代。这是一个需要伟大文学作品而且应该产生伟大作品的时代。崭新的时代风貌、鲜活的生活、丰富的创作题材、自由的创作环境,不仅为网络文学创作拓宽了道路,而且必将大大激发网络作家的创作灵感。网络作家要迈出书斋阁楼,走到社会 and 人民群众中去,从平凡中发现伟大,从质朴中发现崇高,经过对生活的提炼、对生活的生动表达,展现特殊的才情和意境。我们希望一切有时代责任感和艺术使命感的网络作家,进一步贴近实际、贴近生活、贴近群众,感受时代脉搏,体验百姓情怀,为时代放歌,为人民抒情,创作出无愧于伟大时代、无愧于伟大祖国的精品力作。

三是继承创新。我国文学博大精深,传承久远,形成了令人骄傲的文化传统,并深刻地影响了世世代代中国人的哲学理念、审美心理、文化品格、欣赏习惯。在历经一代代薪火相传、千百年经验积累的传统文学面前,网络文学还不成熟,在艺术审美资质和文学经典传承的意义上,还不足以与传统文学相媲美、相抗衡。我们的网络作家要学习、继承我国优秀的文学传统,在探索网络文学审美形态、艺术方式过程中,要认真向传统文学学习,逐步提高网络文学的思想内涵和艺术水准。同时网络文学作为一种独特的语言艺术,有着自身的特点和规律,网络文学发展必须要走继承创新之路。这是网络文学发展的灵魂、动力和本质要求。要进一步解放思想,鼓励网络文学创作实践和网络文学理论学术的创新,提倡不同主题、题材、体裁、风格、流派自由发展,不断满足人民多层次、多样化、多方面的网络文学审美需求。

“江山代有才人出,各领风骚数百年”。我们正与一个伟大的时代同行。让我们创作出更多反映时代精神、应和人民心声、催人奋发向上、富有美学品位的网络文学精品力作,与传统文学一起共同谱写盛世中国的优美乐章。

不忘初心 继承创新

□王 朔

推动网络文学立得住和走出去

□杨 沾

网络文学正处于一个最好的时代。这源于整个网络文学界的努力,更源于党和国家对于文化、文艺事业的高度重视。

去年,习近平总书记提出了“文化自信”理念。这是对“文化强国”战略和文艺工作座谈会讲话精神的又一次升华。对于网络文学来说,这既是重大利好,也是重大责任。

和其他文化行业一样,网络文学在党的十八大后取得了井喷式发展。以阅文集团为例,去年打破了包括日销售纪录在内的很多数据纪录,仅发放给作家的稿酬就有近10亿,满足协议字数作家的平均稿酬接近13万,中层以上作家收入更远高于此。一个健康的橄榄型作家生态正在形成。

而在阅读以外,网络文学的产业生态同样欣欣向荣。阅文集团今年开发的两部动漫作品《斗破苍穹》《全职高手》上线首日就点击过亿。去年,《鬼吹灯》网剧一个月点击量达到26亿,《如果蜗牛有爱情》弹幕近千万,《盗墓笔记》票房过10亿。这些由网络文学改编的作品已经充分赢得了公众认可。这是网络文学的魅力。

这样的成绩表明,网络文学“站起来”的阶段已经完成,下一阶段的发展可以从两个方面着手:一是要在时间上长期立得住,二是要在地域上加快走出去。

网络文学要在时间上能够长期立得住,基础就是坚持来自人民,扎根生活,为人民服务。在这一点上,网络文学是有自身优势的。我们的创作者就是来自普通网民,和读者高度贴近。作为网站从业者,我们要继续坚持深化这个特点和优势,为作家创造更好的深入生活、贴近读者的机会和氛围,比如组织更多的线下交流和采风活动,利用大数据优势为作家提供更准确的读者调研等。

在为人民而作的基础之上,要在时间上长期立得住,还有赖于能够诞生更多经得起历史考验的经典。网络文学的经典在于三个方面:价值观、文化传承、文学水准。其中最重要的就是社会主义核心价值观。这不仅仅是我们的创作导向,更是产业的核心要求。我们要继续深入学习贯彻习近平总书记的讲话精神,真正实现从不违背德向传播正能量的转变。这个转变,包括制度的进一步完善,包括作家的培养培训引导。有了正确的价值观,我们的故事还应该有自己的文化气质。这个气质来自于历史传承。对此,我们应该有充分自信。网络文学归根结底是文学,决定其高度的一定是其艺术水准。提升网络文学的艺术水准,有赖于多元、长远、开放的心态和一个健康健全的机制。事实证明,只要是能打动人的、有文化传承的、符合主流价值观的故事,都能赢得读者的喜爱,实现社会价值和经济价值的统一。

去年,阅文集团推出了首届网络文学现实主义征文大赛,诞生了一批反映改革开放以来中国社会方方面面的优秀作品,比如《复兴之路》《相声大师》《我的1979》等。这些作品并没有叫好不叫座,相反,读者反响非常热烈。日销过万这样的畅销标签,同样适用于它们。

要推动网络文学在地域上进一步“走出去”。网络文学经过多年的发展,已经在文化输出方面小有成果。除了传统的授权,以网友自发翻译为代表的网络文学自生传播也发展迅猛。经过与海外读者的深入交流,我们发现,网络文学最大的吸引力就是既有中国文化,更有全球共性,尤其是贴合互联网一代的需求。

为了加快网络文学在海外进一步传播,并实现有效主导,阅文集团在2016年启动了海外传播2.0计划。这不只是文本的发布,更是一次中国网络文学生态的输出,包括了数字阅读、IP开发、粉丝生态以及价值观。4月初,起点国际站测试版发布。从内测情况来看,起点国际站受到了英语读者的广泛关注与期待。阅文集团还接到了不少来自非英语国家的网络文学爱好者和渠道商的咨询,都在寻求翻译合作。对此,我们正秉持积极开放的态度来推进,尤其是面向一带一路国家的落地传播。

随着网络文学本身的日益完善和提升,网络文学的海外传播必将取得更大的成功,成为世界文化里闪耀的中国名片。

扎根人民是网络文学的根本

□跳舞

网络文学之所以在诞生不到20年的时间里拥有如此巨大的进步,且从现在来看会走得更远,从根本上来说就是扎根于人民。网络作家几乎每一个人都是非专业出身,我本人是学理科的。可以说,每一位网络作家都是从生活中来,所以写出的作品更能体现出群众的真实情感。网文界有一个好现象,那就是不存在怀才不遇。只要写得贴合现实,能够打动读者,就一定会上红。为什么?因为我们的根基是群众,每一本火爆的书,每一位大神,都是读者一票票选出来的。而我们的读者,就是那些普通老百姓。网络小说作为具有大众文学属性的文化产业,大众就是我们立足的根基。

作为一名创作了13年的网络作家,非常希望与传统文学研究领域的专家进行交流。网络文学刚刚发展20年,正需要一些研究者来总结网络文学的基本规律。网络文学作家及从业者往往去“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,因此,希望有更多学者对网络文学行业进行深度研究。研究结果不能仅局限于作品,还要涉及行业本质。而仅仅蜻蜓点水式的研究也是不够的,期待研究者能够掌握更多关于这个行业的规律,形成完整理论体系。希望中国的网络文学走得更远。