

近年湖北网络文学创作的观察与思考

□蔡家园

经过近20年的发展,湖北网络文学创作呈现出一派欣欣向荣的景象,不仅成为湖北文学版图中不容小视的一个重要组成部分,而且在中国网络文学方阵中位居前列。一批优秀网络作家脱颖而出,包括正在走红的猫腻、罗晓、吱吱、郭怒、匪我思存、心在流浪、沧溟水、金陵雪、薪意,还有曾经走红的小椋、千里烟、赵小赵等,都创作了数量不菲的优秀作品,不仅在网上海量粉丝,而且得到文学评论界的充分肯定。在中国作协网络文学委员会近年举办的“中国网络小说排行榜”中,猫腻的《择天记》、吱吱的《金陵春》《慕南枝》、罗晓的《大宝鉴》、郭怒的《奔跑吧足球》先后上榜;匪我思存的《来不及说我爱你》《佳期如梦》《千山暮雪》等被改编为热播电视剧,她也被读者誉为“悲情天后”,荣获湖北文学奖;小椋以《长安古意》《洛阳》等作品备受读者和武侠小说研究专家好评,武侠小说大家温瑞安称其为“椋派”;千里烟的《爱情豆豆》曾获得“新浪第二届华语原创文学大奖赛”一等奖;沧溟水的《大唐后妃传:珍珠传奇》被改编为60集电视连续剧《大唐荣耀》在央视热播,她也被湖北省作协聘为签约作家;另外,像快餐店的《主宰之王》、薪意的《神书》《神门》、狐颜乱语的《绝品神医》、犹似的《豪门重生:恶魔千金归来》、残剑的《剑道邪尊》等作品都位列各大文学网站的榜首,点击往往过亿,在读者中具有广泛影响。

研究者一般认为,网络文学属于大众文化范畴,除了具备文学的基本属性之外,还具有商业属性。因此,网络文学的评价标准,一方面需遵循固有的文学标准、美学标准,一方面还需引入新媒体视野、网络思维以及消费性评价等因素。譬如,网络文学研究专家欧阳友权认为:“(网络文学评价要)充分考虑跨媒介及跨艺术门类尺度、技术性—艺术性—商业性融合尺度、‘虚拟世界’开拓尺度、主体网络间性与合作生产尺度、‘数字存在’对存在意义领悟尺度等,构建通变的批评标准。”青年学者庄庸、王秀庭在《网络文学评论评价体系构建》一书中则提出网络文学评价的技术准则包括“脑洞、故事、见识、人设、造词能力、结构能力”等六个方面。更多的研究者认为,使用IP(知识产权)这个概念作为网络文学评价的核心,能够兼顾文学性、商业性和技术性等因素。如前盛大文学CEO、火星小说创始人侯小强就说过:“我购买版权时,第一看数据,再看人物性格,看文字,然后看他的可转换性。”所谓优质IP,是指一部网络小说具备传统意义上的文学性和较高的人气,同时还具有进入出版、影视、动漫和游戏等产业链的转换潜力。从文化产业的角度来看,一个优质IP的综合价值远远大于一部网络文学作品的原有价值。目前,中国的

网络文学已经走过了早期的文青“自我书写”和制造“网络大神”的阶段,进入到了比较成熟的以移动IP为特征的新阶段,因此,从IP的角度来考察湖北网络文学创作,显然更加符合当下网络文学发展的实际状况和发展趋势。

湖北的这批代表性网络作家大多具有经典意识,其作品往往具有一定的文学品质。像匪我思存的爱情小说,善于营造悲情,人物鲜活,文字优美,洋溢着浓郁的古典气息。小椋的武侠小说,构思不落窠臼,在铁血与柔情交织中拷问人性,讽刺现实,张扬家国精神、侠义精神,文字风格温婉而峭拔,开一代武侠小说新风。罗晓的《大宝鉴》故事情节曲折动人,成功地塑造了主人公爱憎分明、善良友爱、淳朴厚实的形象,而且通过讲述他的坎坷人生经历,表达了丰富的人生哲理。心在流浪的《护花高手在都市》注重对现代都市人复杂情感的表现,不仅善用“异能”,而且注重在矛盾冲突中刻画人物性格,追求全景虚构下情感细节的真实性与趣味性。像吱吱的女性小说,除了注重知识、技能等技术因素外,还非常强调写作者女性经验的代人,因而在演绎“性格决定命运”的永恒命题时能够抵达一定深度。二是写作者具有较好的综合文化素养,作品的技术含量比较高。像匪我思存的小说注重细节描写,一钹一钹、一裙一袂都描摹得细致入微,显示出广博的知识储备;沧溟水的历史小说,对于典章制度、风俗民情、器物景观的描绘都较为准确;像《大宝鉴》中,包含着大量古玩鉴定手法、知识以及中国传统文化元素。这些技术性细节不仅增强了小说的知识含量,也提升了作品的文化含量。三是可转化性强。像匪我思存、沧溟水、赵小赵等作家的IP在传统出版、影视改编方面都取得了很大成功,实现了网络文学作为文化商品的利益最大化。

当然,如果以优质IP的标准来衡量,湖北大量的网络文学作品,包括某些大神级网络作家的作品都还存在着一些突出的问题。譬如,价值取向过于偏狭,缺乏人文情怀。要么过度沉迷于二次元文化,要么热衷书写荒诞不经的怪力乱神,要么以丑为美、渲染黄赌毒,曲意迎合读者娱乐至上的快感体验,价值观念和审美趣味过于媚俗甚至低俗。其实,如果一部网络文学作品严重偏离人类永恒价值理想或者恣意挑战社会公共伦理,只是一味追求“爽点”或者刺激,是没有太大IP转化潜力的。另外就是写作技巧上存在明显硬伤,譬如为了拉长篇幅,不惜大量“注水”、情节重复;构思随心所欲,结构凌乱,毫无章法;缺乏“文学是语言的艺术”的自觉意识,文字粗糙、缺乏美感。这些问题的出现,既与作家的思想、艺术修养有关,也与即时更新、读写互动的传播方式有关,还与商业利益的驱动有关。

网络文学数量庞大,泥沙俱下,的确需要引导。但是,它在本质上属于大众文化,有自身的生产机制、审美特质和传播方式,不能简单地以传统文学观念来规范和“收编”它。譬如,目前大力提倡网络作家书写现实生活、倡导现实主义手法,这对于扭转网络文学脱离现实、凌空蹈虚、胡编乱造、过度游戏化的弊端无疑会起到积极作用。但是,网络文学最突出的特点是想象的极度张扬,最能体现写作者才华的往往是天马行空的想象能力,最能触动读者“爽点”的也是文本建构起的自由想象世界,因此,非现实题材的创作在网络文学中一直占据着主流地位。那么,应该怎样平衡虚拟与现实的关系而不至于扼杀想象力呢?目前,对于玄幻、科幻、穿越等题材的开发,以及与现代工业的快速结合,已成为世界性的创意文化潮流。如果从IP的角度来看,倡导强化网络写作的现实主义精神,也许更能切中肯綮。另外,为了迎合读者,许多网络文学追求非主流的价值观,怎样平衡好价值观也是需要深入思考的。有很多大IP不能成为优质IP,主要原因就是价值观的偏狭。譬如,一些封建迷信、黄赌毒的东西,甚至是反人道的东西,在网络作品中大量存在,这必然会遭到主流社会的反感和批评。像大量青春小说、爱情小说、穿越小说的主导性价值观念都是二次元精神。在阅读过程中,读者期待更加纯粹、简单、包容的“真、善、美”,他们对世界的认知具有强烈的游戏感和乌托邦色彩,这无疑是对现实生活、对人的存在的复杂性的逃避。作为写作者,是否还需要给读者提供更为丰富的人生经验和审美经验呢?怎样在粉色的梦想与灰色的现实之间、在生命的轻与重之间达成平衡呢?其实,一个优质IP往往会努力寻找二次元文化和三次元文化(也就是主流文化)的碰撞与融合,因而具有一种既植根现实又超越现实的思想文化张力。还有,如何避免同质化和突破模式化。网络文学的基本特征是类型化,类型化的高度成熟,与资本的推动密切相关。资本对利润的追求,常常会成为一种反创新的力量。那么,如何既借助资本的力量,又在其控制中找到突破的缝隙,考验着有追求的网络作家的智慧。当然,俗话也说过,“自古深情留不住,唯有套路得人心。”网络小说的故事“套路”要想出新已经非常困难,但是从“人设”“脑洞”等角度寻找突破,还是存在很大空间。另外,类型复合也将是网络小说创新的新路经之一,像目前得到普遍好评的《择天记》融合了“玄幻+修真”、《大宝鉴》融合了“鉴宝+侦破+探秘”、《全能高手》融合了“都市+异能”等主题类型,不仅开辟了新的网文书写空间,也给读者带来新的审美冲击。

扫描湖北网络文学的生态空间

□蔚 蓝

中国的网络文学已不属于新兴业态,以1998年为其创作元年,它已经走过了20年的发展历程。单就作品数量的增长,就远远超过了传统文学多年创作数量的总和,并且在快速增长中实现了向市场化与商业化的转型。近些年来,网络文学在线上线下全面开花,以文学网站的发帖、纸媒质读本、电影、电视剧、网剧、游戏、动漫等多种形态构成了一条新的文艺产业链,成为中国文化产业增值最快的板块。网络文学的兴盛,也使它进入了国际化的语境,与日本的动漫、韩流一起并称为影响世界的三大潮流。网络文学作品不断地签下海外版权,被译介到国外,像桐华的《步步惊心》成为韩国多年少见的畅销书,匪我思存、辛夷坞、顾漫等人的多部作品被越南、泰国翻译出版。《甄嬛传》上线美国Netflix网站,《琅琊榜》《花千骨》《华月传》火到了域外,在海外汉文化圈聚集了大量的受众群体,甚至出现了网上自发的民间翻译活动,最快地将大热的网络文学作品译介到海外,扩大了网络文学在海外的影响,这些变化正在重构着中国文学的整体格局。

湖北的网络文学与中国网络文学的发展进程基本保持了同步性,并且以个体书写特性的彰显和不俗的成果助推着网络文学快速上升的势头。千里烟的《爱情豆豆》2005年获得了“新浪第二届华语原创文学大奖赛”的一等奖,但作为文学大省的湖北,新浪网的这一奖项并没有引起更多的关注。因为在当时的社会情境下,人们对网络文学在认同维度上存在着较大差异,不可能形成全社会相对趋同趋近的认同维度,甚至是拘囿于传统的文学观念,而有些轻视网络文学的存在感与书写价值。2006年当年明月以《明朝那些事儿》爆红,成为网络知名作家,其后《明朝那些事儿》七卷本陆续问世,销量超过千万册,创下中国图书销量的神话,《明朝那些事儿》在不同层次的受众群中都广受好评,其影响力一直延续至今。有研究者认为其以“好看”为宗旨,以“轻松”阅读为目标,在继承传统历史小说创作特点的基础上,对叙写历史的文体、话语、结构等方面都做了大胆的创新,为中国的当代文学作出了贡献。当年明月的历史书写从一开始就未受限于地域,其个人和作品的影响力几乎是辐射全国,属于中国有影响力的网络作家。另一声名在外的网络作家是匪我思存,一直是网络原

创爱情小说的领军人物,以高点击率成为当代网络言情类小说的代表。她的言情叙写,迎合了当下大众娱乐消费的需求,引领着图书市场的流行趋势和年轻受众的阅读取向,在“80后”、“90后”的受众中有着很高的认知度。她出版有22部作品,单册图书销售量在几十万册以上,创造了线下图书销售市场的奇迹,数部作品被翻译到越南去,多部作品改编成影视剧后又引发了后续的收视热潮。还有通过热播的电视剧《美人为馅》《如果蜗牛有爱情》《他来了,请闭眼》而被年轻受众广为知晓的丁墨,首創轻科幻言情小说,出版作品十余部,现在是创世中文网的超人气作家。来自潜江的十二,先后著有《不畏将来 不念过去》《最好的年龄才刚刚开始》等作品,是百万畅销书作者。罗晓是起点中文网名家,创作有《纪委书记》《大宝鉴》等十余部小说,几部作品入列畅销榜,销量过百万册。《纪委书记》曾是北京市委宣传部和广电局推荐的优秀网络小说。吱吱是女频古言名家,阅文集团起点女生网白金签约作者,著有《庶女攻略》《金陵春》《慕南枝》等作品,《金陵春》登上2015年“中国网络小说排行榜”新书榜,《慕南枝》上了2016年度“中国网络小说排行榜”半年榜。博士出身的金陵雪去写网络小说在今天已不会令人感到意外,而且她一写就是4部,有很强大的生长力,目前正在连载最新长篇《万食如意》。沧溟水2007年就出版了长篇小说《大唐后妃传:珍珠传奇》,现改编为电视连续剧《大唐荣耀》。郭怒多以体育竞技为主,《奔跑吧足球》荣登2017年度中国网络小说排行榜半年榜。

从这种粗疏的梳理中,大致可以把握湖北网络文学的基本概况,但显然对网络文学的判断,具体到对一个作家或作品的评价和判断都会存在差异性与不确定性,因为网络文学本身是一个正在发生和发展的动态过程,存在着千差万别的个性特点,因此判断的价值坐标也会发生飘移,评价体系与评价机制也会体现着一种动态的变动。一般确认网络作家的成就,已经不仅仅凭单部作品的走红,或是创作字数的多少来加以评判,通常是以线上点击率、线下畅销书、影院票房、热播电视剧,亦或是其后产生的经济效益,诸如百万以上的年度版税收入、作家富豪榜,甚至是粉丝经济等进行综合评价,这也形成了网络作家爆红和

成名的共通规律。实际上,这种评判也存在着诸多问题,因为点击率、畅销书、收视率,都是由网民、读者和观众推高的,由此造成了受众为王、市场为王的价值取向,继而影响到网络作家的创作选择,助长了复制、跟风、抄袭等不良之风,同质化问题日趋严重,这显然不利于网络文学的健康生长。

令人比较乐观的是,湖北网络文学良好的生态平台已经基本形成。之所以用“生态”这样的词语来表述,是因为网络文学一直处于一种自生自灭、亦或是“野蛮生长”的自然状态中。而现在网络文学的生态空间有了极大的改善,外部环境更为宽容,认同维度的差异正在缩小,网络文学不再一统地被视为另类或垃圾,而是被纳入了湖北文学构成的统一整体,受到越来越多的关照与重视,网络文学有了更利于生长的生态空间。而从整体发展趋势去考察,湖北的网络文学经过前后几拨作家的辛勤努力和创作实绩的积累,正逐渐地走向成熟。从其自身生长空间来看,网络文学特有的差异性、多样性的文类形态已经形成,如匪我思存等人的都市言情小说、丁墨的轻科幻言情小说、紫百合等的职场小说、Leidewen的穿越类小说、薪意的玄幻小说、月如火的修仙小说、快餐店的仙侠小说、犹似等人的重生小说等,形成了各具特点的创作,他们的写作正日渐精致化,有的也在向主流化过渡。其中一些人已经成为网络类型化写作的高手,支撑了网络文学的某种类型小说,拥有自己的目标受众,而且也更加善于将网络创作与影视制作结合起来,有计划地去实现网络作品的影视化。总之,湖北的网络文学在中国网络文学以及后续的文化产业链的建构中,有着不可忽视的分量,湖北网络文学的品质也得到广大受众的认可。对湖北网络文学的后续发展,还需要进行更多的关注和扶持,同时也必须填补批评介入的空白,确立符合网络文学批评的学术观点,以及评价网络文学作品的原则和标准,打破传统的文学批评的思维观念和既成的理论定式,对网络文学出现的一些问题,要给予有效的恰切的批评,引导湖北的网络文学由粗放的数量增长到追求精品质量增长,朝着更健康的方向发展。

湖北网络文学研讨会在武汉召开

12月2日,湖北省作协召开了湖北网络文学研讨会,湖北省作协党组书记朱训集、湖北省作协副主席梁必文、湖北省作协副主席高晓晖以及王先霈、蔚蓝、吴艳、蔡家园、马季、杨彬、刘保昌、罗先海等省内外20多位评论家及30多位网络作家对近年来网络文学的创作现状、主要问题、发展方向进行了深入的探讨。

近年来,湖北省网络文学创作势头强劲,湖北省作协相关统计表明:目前在起点、创世、晋江等11家国内知名原创小说网站注册的用户中,湖北用户已突破8000人,常年不断创作并获得稳定收益的湖北网络作家有70多人。朱训集介绍说:“近几年湖北网络文学成绩斐然,2015、2016、2017年均有两部以上作品登上‘中国网络小说排行榜’年榜和半年榜;庞大的网络写作群体和一批知名网络作家,带来了湖北网络文学领域的新气象。”

与会者认为,在网络文学类型上,湖北作家重视差异化和创新。作品覆盖都市爱情、古典言情、寻宝、体育、官场、武侠、推理等热门分类。湖北网络文学作家队伍数量大且生态好,各个层级和梯队都有人在,生态的结构完整,创作势头强劲、发展的潜力巨大。当然,湖北网络文学精品化过程中也面临着挑战:一是面对资本的介入,是否能抵抗资本对写作主体性的入侵,第二是同质化的问题,第三是去现实化的问题,第四是新媒介环境的适应问题,第五是网络文学与传统文化互融互通问题。

高速成长的网络文学,如今成为当前中国文学发展格局中的重要力量。以当年明月、匪我思存、猫腻等为代表的湖北网络作家,其发展态势和未来趋势已成为业内关注焦点。

12月2日,湖北省作家协会在武汉举行“湖北网络文学研讨会”,网络作家、评论家、国内知名文学网站负责人等各方代表,围绕当下湖北网络文学发展现状与趋势、推动网络文学创作健康发展进行建言献策。

网络文学步入红利期

迄今,中国网络文学已走过20年。业内专家介绍:截至2016年,网络文学市场规模达90亿元。中国互联网发展调研报告显示,截至2017年6月,网络文学用户达3.52亿,占全国网民半数。同时,由网络小说改编的影视、游戏、动漫、有声读物及衍生品,带火了文化娱乐市场,打造出以网络文学为源头的“互联网+”产业。

国内知名文学网站负责人表示,国内40家主要网络文学网站提供的作品达1400余万种,并有日均超过1.5亿文字量的更新。支撑上述数字的写作者超过1300万,其中相对稳定的签约作者近60万人。这一井喷式繁荣景象是传统文学形成千百年来所未曾有过的。

湖北省对网络小说的重视由来已久。早在2010年就在全国率先成立网络文化协会文学分会,吸纳了一批网络作家入会。截至2016年,湖北省作协相关统计表明:目前在起点、创世、晋江等11家国内知名原创小说网站注册的作者中,湖北用户已突破8000人,常年不断创作并已获得稳定收益的湖北网络作家有70多人。

湖北网络作家领风骚

今年,根据网络小说改编的电视剧《择天记》《如果蜗牛有爱情》《大唐荣耀》等,“霸占”了千家万户的电视荧屏,成为文娱新闻关注焦点。这三部电视剧,其实都改编自湖北网络作家的小说作品。

《择天记》作者猫腻,原名晓峰,宜昌人,代表作有《庆余年》《将夜》《间客》《朱雀记》《择天记》等。

《如果蜗牛有爱情》作者丁墨,湖北作协会员,代表作有《如果蜗牛有爱情》《他来了,请闭眼》《美人为馅》等,多部小说改编为电视剧热播,被称为“开创了全新的言情小说模式”。

电视剧《大唐荣耀》改编自《大唐后妃传:珍珠传奇》,作者沧溟水,本名杨亚玲,恩施人,土家族,湖北作协会员,鲁迅文学院第二期公安作家研修班学员。

深受全国读者欢迎的湖北网络作家,还有创下中国图书销量纪录、累计销量过千万册的《明朝那些事儿》作者当年明月(宜昌人),写下《寂寞空庭春欲晚》《佳期如梦》《千山暮雪》等多部热门小说的匪我思存(荆门人),已出版《月光落在左手上》《摇摇晃晃的人间》《我们爱过又忘记》等畅销诗集的传奇女诗人余秀华等。

努力推出更多精品

研讨会上,来自中国作协、《文艺报》及湖北省的多位评论家,重点关注了匪我思存《寻找爱情的邹小姐》、吱吱《金陵春》《慕南枝》、丁墨《莫负寒夏》、罗晓《大宝鉴》、郭怒《奔跑吧足球》、心在流浪《异能教师》等湖北网络文学作品。

来自利川的罗晓,2006年起从事网络小说写作,2010年以《超级黄金左手》进入起点中文网名家,如今网络电子和实体出版成果都突出,实体出版有台湾繁体出版24册、简体出版30余册,销量过百万册。其中,小说《纪委书记》获北京市新闻出版广电局2016推荐的优秀网络小说。来自仙桃的吱吱,2009年开始创作,出版《以和为贵》《庶女攻略》《花开锦绣》《金陵春》等繁简体书共计36册,《金陵春》登上2015年“中国网络小说排行榜”新书榜,《慕南枝》登上2016年度“中国网络小说排行榜”半年榜。

参会的网络作家们,不少人已从事网络创作10年以上。“其实95%的写手,每月必须码齐24万字,才能进账800块。”他们表示,能一直坚持网络写作的人并不多,大部分人写着写着就不见了。而他们作为坚持下来的人,随着写作量的上升与阅历的丰富,也越来越意识到肩上的责任,“如今更懂得正能量主题的价值,也开始在写作中有了精品意识”。

湖北网络文学创作欣欣向荣

□别鸣