

总编说

网络文学的未来,是星辰大海

回张大年

从诞生到现在,曾经属于新兴事物的网络文学已走过了20年,如今已名副其实地进入了自己的壮年时代。

在这个领域,目前已经有了数家上市公司,整个行业覆盖的用户数达4亿,占据了网民总体的一半。

这是一个伟大的成就与了不起的文化现象。无数出身普通的人,因网络文学而改变了人生,成为全民明星,我为自己能够身处这样的行业而感到骄傲。

网络文学最大的优势就是创作者众多,创意丰富。这些年来,无数新的题材、新的故事从网络文学中诞生。正是靠着这样的优势,才让无数读者对网络文学欲罢不能。

更为惊喜的是,以作协为主,行业主管部门针对性地出台了细则规范,针对网络文学发展作出重点部署和具体指导,更让网络文学得到了主流社会的认可,可以说,现在是网络文学最好的时代。

于我而言,网络文学几乎是我人生的全部。

从上小学开始,我便沉迷于各种课外书,尤其是初中三年,我把我们市图书馆的藏书都全部看完了,直到高一那

年,我开始接触到网络文学。

2004年,正在读高二的我在因缘巧合之下,开始利用业余时间尝试创作,没想到第一本书便在台湾出版了,至此我便正式进入到网文行业,转眼间已过去了16年。

这16年,占据了我人生的一半时间。16年里,我见证了网络文学从萌芽走到成熟的历程,也见证了无数优秀的作者通过网络平台实现了自我价值,也正是万千网络文学从业者的辛苦努力,才让网络文学事业如日中天。

今天在这里,我不想再去书写网络文学的光辉过往,也无需再回忆过去十几年里我经历的一些琐事,我只想和大家认真地谈一谈,行业发展得越好,越不要放松警惕。

这些年来,随着网络文学事业的发展,也有一些不太好的现象逐渐出现。其中最大的问题之一就是创新的停滞,不论是新入行的创作者,还是有一定创作经验的老作者,甚至是一些已经在行业内有了不错知名度的名家,都开始陷入套路化创作之中。

不光创作者主动模仿这种写作套路,甚至很多网络文

学编辑也会主动“教导”创作者进行模仿。这种写法固然降低了写作难度,但也一定程度地禁锢了作者的创新思维。一直到现在,很多创作者写新书的时候还是习惯于依赖固定的模式和套路。

当然,我说这些并不是想说明借鉴、模仿完全不可取。借鉴、模仿自然有它们的意思,但对创作者来说,最重要的并不是将一种套路写得多么纯熟,而是永不停止地观察市场,分析作品、受众,不断在作品中添加新的元素,这样才能保持长久的市场欢迎度,才能一直成为受读者群体认可的名家。

近几年来,能够在网络文学行业崛起的新人作家,很多都是以创新的题材、新颖的元素或者创新的写作方式而实现的。而很多依然停滞在原有写作套路和思维之中的“老牌”名家,也同样有很多人的新书成绩一塌糊涂。

网络文学经过20年的发展,目前在整个社会中已成为了一种不可忽视的文化现象,受到了全社会的关注。但在

扎根现实的人情冷暖

——评《翅膀之末》

陈佳冀 陈悦

近年来,越来越多的网络小说走上荧屏,成为了中国热门电视剧的后备军。2019年暑期电视剧档,由网络小说《蜜汁炖鱿鱼》改编的电视剧《亲爱的热爱的》强势走红,“现女友”热潮重新引发了观众对恋爱中两性关系的思考。《来不及说我爱你》《最美的时光》《何以笙箫默》《杉杉来吃》《微微一笑很倾城》等改编电视剧,逐渐走出了以往“男强女弱”的情侣关系模式,女主角摆脱不谙世事的“傻白甜”人设,开始进入男主的“霸道总裁”职业领域,成为拥有内在涵养、外在能力与现实基础的人。男主角的人设亦不再局限于大型企业总裁等,而是出现了军人、投资总监、律师、游戏设计师、电竞玩家等现实人物身份。特定职业行规题材的小说在一定程度上已先行赚取了大量关注度,如《翅膀之末》以民航业作为背景,通过深入民航工作人员的日常生活,讲述了民航飞行员盛远时和空中管制员南庭的职业成长和感情经历,“展现了中国航空业的发展进步,既切实专业,又生动形象,显示出作者贴近现实编织故事的不凡功力,作品充满了健康向上的正能量,是行业现实题材创作中的重要收获”。

这些作品对爱情的书写、对两性关系的探索以及对男女主人公形象的塑造,不可避免地与社会现实相契合,从而完善了网络小说的人物形象塑造与叙事结构,呈现出大众消费文化多样的精神状态。

两性关系平等交流的现实基础

《翅膀之末》延续了以往网络言情小说惯有的“家道中落,千金落难”“因爱生疑,结怨离开”“久别重逢,再续前缘”等情节,其中男主角盛远时是傲气凌人、玩世不恭的总飞行员,南庭是初出茅庐、才华横溢的空中管制员。《翅膀之末》强调了恋爱关系产生的现实基础,他们的家庭背景、社会地位、交友圈子都表现出不同程度的重合,这让他们的重逢与后续交往能够令人信服。同时,在人物形象塑造上,作者注重人物的真实性,人物成长环境的影响以及性格变化的过程。冰清雨表示,“以前读小说,看到描写总裁都是挥金如土,买15克拉钻戒给老婆的人,觉得很爽,现在觉得不真实了,男主角也可以是穿100块钱T恤、坐电瓶车的人,写作最怕给人物贴标签。”以往霸道腹黑、无所不能的男主人公形象,在该作中不再是金钱与权力的化身,是享有军事背景和商业资源而培养出来的飞行精

英。无可挑剔的工作技能,完美的家庭背景亦造就了他刚愎自用、自以为是的性格特征,一旦遇到意料之外的事情便会感觉失灵、置身事外。为追求真实性,冰清雨笔下的女性尽量避开“灰姑娘”“金凤凰”等女主人设,而是选取各类行业中的精英女士作为故事主人公,以凸显她们的坚强、个性与耐受力等。她们分别从事空管员、飞行员、医生、律师等职业,此种角色设定更能传达当下女性的独立性,更自我、更现代、更追求感情的自由与自主,并不是为构建完美的婚恋关系而单纯的人物设定。《翅膀之末》中的女主人公形象便是这种写作观念的良好诠释。存在于南庭身上的过往记忆与现下遭遇交织在一起,白天黑夜里展现出不同的性格特征,外在愈强悍愈难掩内在空虚。家庭变故与隐忍分手迫使南庭辍学转业,从娇小可爱、依赖性到成熟稳重、坚强自爱,最终成为国内唯一一名女性空中管制员。作者在单纯的两性之爱中注入了家国情怀,由于职业的机密性、高危性、高压性,两人在重重社会合力之下不再过分追究前缘对错,在共同的职业领域、专业知识以及理想追求等方面展开更深入的交流。

除飞行员、空中管制员等职业之外,《翅膀之末》中还涉及医生、律师、餐饮师等职业,对从事或放弃这类职业的人的心理进行分析。围绕男女主角二人展开了其他几对恋爱关系,如医生与餐饮师、律师与飞机修理师。每个人的职业选择或多或少受到周围环境的影响,这也有效地印证了恋爱关系平等自主的重要性。工作环境中出现恋爱对象或是过分知晓对方的工作情况在大多数情况下会加剧彼此的心理负担,从而导致交流障碍与情感隔阂。齐妙从医学生半路改读法律,医学实验课的经历以及面对挚爱濒临死亡的感受使其对医生职业产生了心理阴影。出于对职业性质与自身素质的了解,齐妙认为医生、律师同样可以救人,但律师则不会造成令自己无法承担的严重后果。齐妙放弃医学,卸下心理负担,不自觉地将自己对医学的恐惧移情到恋人身上。所谓的职业病也暗示了身体或心理上存在的某种特别的感知能力、自我保护功能。

不论是盛远时和南庭,顾南亭和程潇,还是乔敬则和齐妙,他们的感情基础均是建立在长达数年的了解、亲戚好友的关系之上。作品突破以往“霸道总裁”一味满足女性读者的恋爱幻想模式,极力打造出“最高端的制服CP”,正面传达出恋爱、婚姻以及家庭的开始、经营与稳定,依靠于双方家庭的平等、积极的文化价值观念。

民航事业发展为小说注入现实主义基因

中国作协网络文学委员会主任陈崎嵘指出,“原先那种网络文学不食人间烟火和幻想类作品一家独大的现象有所改变,网络文学的题材、内容及风格开始出现多元化格局。”现实题材的写作确实能够有效地帮助网络文学祛除创作模式化、套路化的弊病。

2017年以来,优秀网络原创作品推介名单中大多数为现实题材作品。近几年的热门电视剧《我的前半生》《都挺好》等也都是从网络文学改编而来,作品中呈现的个人事业的坎坷、原生家庭的恩怨纠纷等,是现实生活中人们感同身受、给予关注的热点问题。无论出于现实主义关怀还是出于专业常识普及效果,冰清雨在《翅膀之末》中融入了许多当下社会热点事件,如官方驱离非法入境飞机、民航航班延误、空管工作高压等。作者将情感故事深植于和我们日常生活密切相关的专业领域,在追求好故事的同时,也力图让读者了解某个行业内部的运作过程,“展现中国航空业的发展进步,既切实专业,又生动形象,显示作者贴近现实编织故事的不凡功力,作品充满了健康向上的正能量,是行业现实题材创作的重要收获”。

作品的楔子部分,作者即引入深沉而敏感的国防事件,不断重复出现的那句“91255收到,我已无法返航,请你们继续前进。重复,请你们继续前进!”不禁令人联想到2001年4月1日,美国一架侦察机侵犯我国领空,中国海军航空兵出动两架歼8II型战机进行监视与拦截,其中811192与敌方相撞,飞机受损严重后坠毁,飞行员王伟失踪。小说中的这句话是他在空管中心留下的最后话语。军民不分家,民航亦是如此。小说中详细介绍了目前民航的运营资质、航线制定途径、工作准备流程、航班延误原因等内容,其中航班延误是最引人注目的一方面。特情大致分三类,一类是飞机机组自身问题,如机组人员判断有误,飞机自身出现操作、系统或机器故障;一类是特殊天气情况,空中管制量过大,协调不及;最后一类是飞机乘客出现特殊情况,如高龄、孕妇、病患、儿童等特殊乘客出现身体不适,临时请求优先降落权等。小说中的每次特情,事无大小,官民通力合作,展现了管制员超强的危机意识与指挥能力,民航机组人员的应急能力与配合度,以及乘客的理解与支持。如果说《云过天空你过心》是一部以民航题材为背景的都市幻想小说,那么作为姊妹篇的《翅膀之末》则结合了军旅、民航等元素,既关注个人生活,又有家国理想;既有儿女情长,也有民族大义。作者积极将各类人的职业经验、人生阅历和专业知识融入其中,可以说是多元社会、丰富生活的折射和缩影。

作家通过自身对现实社会的观察,除了揭开机场工作背后的艰辛之外,还用犀利的笔触直指社会的问题和弊端。小说中高龄乘客在签署免责声明后却在乘坐途中突发病情去世。航空公司和家属之间展开了类似于“医闹”的斗争,家属依靠舆论力量向航空公司施压,航空公司的免责声明似乎成为“霸王条约”而遭到更猛烈的攻击。其中所涉及的网络舆论问题、“键盘侠”现象等在现实生活中随处可见,让身为局外人的读者看到了操纵舆论的全过程,引发读者的共情和关注,从而起到一定警示作用。另外作品中还涉及中外合作研发新型民航飞机试飞成功等内容,展现了中国航空业的发展进步。因而《翅膀之末》无疑是一部关于中国航空领域的现实励志小说,

持更高的警惕心。

社会是不断发展进步的,也是飞速变化的。多少曾经让人趋之若鹜的行业,后来都无奈衰落,甚至消失。对我来说,最容易接触到的案例就是曾经火爆的台湾繁体出版行业,以及国内的简体出版市场。网络文学的将来如何?会不会有一天也面临衰退?

如今我国的基础设施建设发展得越来越好,网络越来越发达,人民的娱乐方式也越来越多样化。几年来,同样作为阅读形态的漫画开始强势崛起,用户数过亿的漫画平台也涌现出好几个,而且数据显示,漫画用户群体而且更加年轻,主要是“90后”、“00后”。

将来在阅读领域,网络漫画又是否会成长为一个与网络文学并肩甚至超越的内容形态呢?网络文学从诞生之初,就经历过无数人都不看好而最终却成功逆袭之路,将来会否同样有这样的情况发生在别的事物之上?真的无法断言。

除了漫画外,现在还有越来越方便的视频观看。这些年来,网络大电影、网络剧发展得也极为迅速,成为了一个十分庞大的市场。或许大家会觉得,小说和影视覆盖的用户群体是不一样的。但据我了解,网络小说和网络影视的受众群体契合度非常之高。而且即便娱乐方式不一样,但只要用户在某一种娱乐形式上花费了过多时间,就必然会挤压在其他娱乐形式上投入的时间。网络影视可能不是网络文学的直接竞争对手,但同样是一种争夺用户时间的娱乐形态。

像这样直接或间接成为网络文学对手的,还有抖音、快手这样的短视频平台,喜马拉雅这样的有声阅读平台等。

泛娱乐时代也同样会是泛竞争时代。网络文学最好的时代,也是其最危机四伏的时代。所以我衷心希望,在如今内容多元化的背景之下,创作者们能够保持足够的敬畏之心,能够充分关注漫画、有声、影视等其他相关领域,努力补充自己的知识量,发掘好创意,探索新写法,只有这样,才能够拥有充分的竞争能力,才能在多元内容平台和内容形态的冲击之下保持长盛不衰!

网络文学是我们所有从业者的立身之本。所有担忧的语言不是为了“唱衰”,而是希望网络文学能发展得更好、更强。

我坚信,网络文学的未来是星辰大海,大有可为。作为一个网络文学界的老兵,我发自内心地祝福,也会坚定不移地与网络文学一同进步,一同成长。

我相信,网络文学未来可以不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,推进国家文化软实力和中华文化影响力的提升。

网络文学,让生活更美好。

集现实化、生活化于一体,弘扬社会正能量,书写了新时代精神,有助于焕发网络文学新气象。

叙事结构的双线设计与当下关怀

《翅膀之末》不仅引入了《云过天空你过心》的故事情节,交代了顾南亭与程潇恋情的后续发展,更以南庭治疗心理病症的经历牵扯出过往人物,并对这些关系进行了新的思考与定义。小说主要以盛远时与南庭的重逢相恋为明线,由南庭和盛远时的交往过程映射周围人的生存状态、情感经历以及生活遭遇;以二人的工作进展、人情往来为暗线,呈现出民航业发展历程和民航人积极向上的精神风貌。

《翅膀之末》双线并进,波澜起伏的情感与状况百出的工作场景还原大众的生活样貌,潜藏着大众在这个时代中普遍承受的压力与焦虑。然而生活的灰暗与无奈恰恰能够构成丰富的小说世界,小说世界又对日常生活内部进行新的理解。“写作者不再是架空生活编织虚妄的白日梦,读者也不仅仅是靠白日梦的满足来弥补现实的欠缺。”冰清雨的小说让读者觉得,这既是我们的生活又不是我们的生活,我们可以从她的文字中感受到生活的痛苦,痛苦中所隐含的热情与能量。

盛远时与南庭的感情中夹杂了各方势力的关注,为求感情的纯粹与稳定,二人均对周身关系做了整理。整理过程中所面对的人性弱点却是最为直观的现实生活,或为情所困,或利欲熏心,或固执己见等,但这些均只是人物成长过程中的经历并且在不断地变化着、丰富着。南庭父亲遭生意伙伴出卖而自杀,闺蜜利用家属过世而报复男女主人公,叔伯辈的桑、何两家中了盛远时的生意陷阱等事件,环环相扣、因果循环。男女主人公所遭遇的生存压力、情感纠纷与职场危机不再是以利用金钱、权势等因素去“升级打怪”,而是切切实实地分析了接触对象的心理后再制定对策。长辈的思想由子辈解决,作者并没有采取“以德报怨”的方式给予小说圆满的大结局,而是在人物的选择中传达了耐人寻味的意旨。桑、何两家自食其恶,两家子女的后继选择则显示出“冤冤相报何时了”的意味。何子妍与桑橙是受过高等教育的知识分子,拥有自己独立的事业和生活,不屑与不靠谱的家庭事业为伍。当然,他们对自己的家庭存有难以割舍的血缘亲情,对长辈的做法给予善意的提醒,事后又以各自的方式向男女主人公赎罪。不论这几方人物选择博弈或妥协,最终不过是一种生活的无奈,无奈地选择复仇,无奈地接受复仇。

《翅膀之末》中,作者对“复仇”的处理并没有遵循以往网络小说中“以恶制恶”的套路,实际上现实生活中并没有那么多源源不断的“深仇大恨”,也没有错综复杂的情感纠葛,所谓的“复仇”不过是为了直面心理阴影,为了缓解爱情与工作上的危机感。飞机翅膀之上,是个人理想与职业前景的尽情遨游;翅膀之末则是扎根现实的人情冷暖,亦是“起落安妥”的内心守护。

