

陈酿

传统文学与网文的融合发展新尝试

——评陈酿的《传国工匠》 □孙涛

《传国工匠》是温州籍作家陈酿的一部网络小说，小说的主线是从小在英国长大的年轻人汪楠源，肩负神圣而神秘的使命，从英国回到故乡——中国东南一个遗世独立的千年古村落，汇合以芦叶儿、汪屿松等为代表的瓯越大地上一代代匠人，为了一批巧夺天工的温州民间工匠世代相传的稀世珍宝，以及一本记录匠人百工技艺的“秘笈传书”展开的一场惊心动魄的传奇历程。这部小说篇幅很短，一共78章20余万字。然而，就在这短小的篇幅内，却容纳了丰富的情节与人物，承载了厚重的文化与底蕴。《传国工匠》是近年来网文的佳作，它立足客观的现实，展现了硬核的匠人精神，表达了对传统文化继承与发扬的独特思考，预示了传统文学与网文的融合发展新道路。

匠人精神的硬核呈现

阅读《传国工匠》，第一个深刻的印象当属那些鲜活人物又细腻精致的匠人技艺的出色呈现，几乎每一章都会列举几种精美的匠器或匠技，令读者大饱眼福，大开眼界。而《传国工匠》的作者陈酿是温州人，而《传国工匠》写的正是温州大地百工匠人的故事。众所周知，温州自古就是一个“百工之乡”，千百年来，民间有各行各业的能工巧匠。为了方便叙述，作者并没有事无巨细，而是让众多的工匠集中在瓯江支流楠溪江畔的千年古村落里，再整合挑选出其中最具代表性的五大工匠进行描写，从而完成了对匠人的整体展示。可以看到，作者笔下的“匠器”“匠技”“匠人”“匠魂”“匠戏”各有千秋，各有风采，匠人们无论遭遇如何、性格如何，只要一拿起传家技艺，无不是如数家珍、技压群芳。这里让人惊异的是作者对匠人技艺的熟练，她对匠技不是做简单的呈现与概括，而是致力于全面的展示与局部的细描，那些精致考究的工艺作品与繁复多彩的制作细节被捕捉、放大，的确令读者叹为观止。例如，写到“瓯瓷”，作者会讲到其“胎体细腻，呈白中略泛灰色；釉色淡青，透明度挺高”。继而详细介绍汪家瓯瓷的九处瓯窑以及精美成品。写到“瓯染”，作者会讲到“制蓝”的所有工艺流程，从种靛、打靛到浸靛、染色一步不落。写到“瓯绣”，会讲到齐针、切针、套针、接针、施针、滚针、断针等二十几种针法。写到“瓯菜”，会讲到溪螺汤、清明饼、清汤素面、干层糕、杨梅酒、矮人松糕、蒙汗鸡等各种美食及其做法。写到“瓯雕”，会依次介绍瓯家一门分三雕：黄杨木雕、木活字雕、海岛贝雕……可以说，阅读《传国工匠》，就好像在读一部关于瓯越百工的百科全书，而正是这些讲究又硬核的技术元素的大量使用与呈现，让《传国工匠》获得了十分独特的艺术气质与知识魅力，更让读者不得不佩服作者的扎实调研与匠心写作。

不仅如此，还应看到《传国工匠》尽管重视对技术元素的呈现，但却并非是将这些元素生硬地组合拼贴，而是将它们与小说的故事情节有效地编织在一起，进而体现出独特而完整的创作构思：小说的主体情节讲述了一个寻找匠宝的故事，而寻宝

的每一条线索都与匠人技艺息息相关，绘有《匠宝图》存宝路线的“百宝罐”是肖家瓯染的先辈扎染的，绣工则出自瓯绣南家；“宝藏”的藏身地点位于瓯瓷汪家的一处龙窑中，而开启龙窑的钥匙是由瓯雕匠家用贝壳雕刻的五把“破刀”。显然，作者是有意识地通过寻宝勾连起匠人们的历史与现实，串联起他们的生活轨迹与故事，而随着故事的徐徐展开，众多匠人们的生动技艺和精美器物也自然而然地获得了完美的展示与呈现。

近年来，随着网络文学的不断提质增速，“硬核技术流”开始逐渐走俏，放弃了不负责任的胡编乱造，“硬核技术流”作品致力于还原现实的真实面目，不仅故事人物饱满动人，还拥有考究的细节与严谨的逻辑，处处体现着科学的精神与专业范儿，获得了网文读者的追捧与青睐。从这一点说，《传国工匠》无疑是“硬核技术”的杰出代表，阅读它，读者感受到的不是虚饰伪作，而是真诚的文化交流与传播，是处处有温度的匠人精神的硬核呈现。

传统文化的传承反思

《传国工匠》给人第二个深刻的印象在于它通过对匠人匠艺在传承过程中的种种曲折、艰难进行渲染与描写，借匠艺的传承之路反思、重估传统文化的独特价值并继而完成对坚守的意义确认。小说中展现的文化非常多元，不仅有瓯越传统手工艺文化，还有浙南地区特有的古村落文化、古老温州城的市井文化等等。对这些文化元素，作者并不满足于简单的呈现，而是着眼于文化的“常”与“变”，并在“常”与“变”的更替与博弈中探索传统文化的继承与发展之路，无疑具有深刻的启发意义。

例如，小说在竭力呈现匠人高超技艺的同时不是一味地颂扬高歌，作者并不避讳匠人在发展过程中存在的诸多问题，而是大胆且真诚地暴露匠人们的诸多短处，很多问题甚至是触目惊心的：瓯瓷汪家的家长汪清潭因赌博而陷入庞大的债务纠纷，不仅有家难回，精神上遭到了重创；瓯染肖家改弦易辙做房地产生意却不慎将家底赔了个精光，肖云志无奈之下不得不放弃家族事业启动“美丽乡村”项目，却一步步掉入了敌人的陷阱；瓯雕匠家的郑终成一心想想要壮大自己的贝雕事业却苦无门路，在金钱的诱惑下渐渐迷失了自我；再如瓯菜家、瓯绣南家、瓯戏芦家，这些家族尽管没有遇到特别严重的债务危机，但是也面临着诸如缺乏创新、人才凋零、后继无人的尴尬局面。事实上，包括匠艺在内的文化传承从来就不是一帆风顺的，外界的诱惑、人心的变化自不必说，甚至时间本身便是一个巨大的考验。因此小说中才会反复提到那个长达70年的盟约：70年后，如果中国匠人还将这些国宝匠人技艺一脉相承，那么爱德华家族后人将无偿把这一批匠宝归还给中国匠人。可见，保护传统文化的重要条件是继承，而一旦缺少了坚守的信念和合作的精神，继承就会变成纸上谈兵。小说最后，五家匠人齐心协力找到了宝藏最后的线索“三十二字诀”——“瓯越百工，天地灵气，龙窑宝藏，泽不后

地。莲蕊破刀，齐心为钥，天下瓯宝，匠心一同。”这不只是寻找到龙窑宝藏的最后密码，也可以说是继承一切优秀传统文化的不二法门。

在继承和弘扬传统文化这一命题下，《传国工匠》还带出了一个话题，在坚守传承和对财富追求的价值观冲突上，新一代大国工匠应该如何抉择。于是，小说中便有了正义匠人与私欲匠人之间的冲突。汪楠源、肖云志、芦叶儿等正义匠人寻宝是为了护宝，他们并不被金钱所腐蚀，抵制各种诱惑最终完成心中道义。而相比之下，汪清潭、肖云志、郑终成等匠人却纷纷掉入了金钱的陷阱，还拥有考究的细节与严谨的逻辑，处处体现着科学的精神与专业范儿，获得了网文读者的追捧与青睐。从这一点说，《传国工匠》无疑是“硬核技术”的杰出代表，阅读它，读者感受到的不是虚饰伪作，而是真诚的文化交流与传播，是处处有温度的匠人精神的硬核呈现。

传统写作的网络转型

《传国工匠》给人第三个深刻的印象在于其写作方式并不是延续了网络类型小说的常规模式，走大长文一路，而是充分继承了传统文学的写作方式，借鉴吸收网络文学的新颖元素，从而完成了传统写作的网络转型。正如作者陈酿所说，自己并不是一个纯粹的网络写手，没有写过小白文、总裁文、宫斗、盗墓、修仙、二次元等网络文学，但是她却匠心独运地以寻宝为故事框架，以青年喜爱的网络化讲故事形式，成功展现了瓯越大地独具地方特色的匠人技艺和民族民间艺术瑰宝，这本身便是了不起的创新。实际上，随着越来越多的传统作家开始触网，他们的写作方式与写作习惯势必会给网络文学带来崭新的面貌与变革，以《传国工匠》为代表的优秀网文作品的问世，似乎预示着网络文学一条全新的发展道路即将开启。

相比于类型网文，《传国工匠》一个较大的不同在于写作观念上。曾几何时，网络文学被笼统地纳入了通俗文学一脉，甚至被生硬地贴上了低俗、粗制滥造的标签，仿佛网络文学天然就是上不了台面的“文字垃圾”。实际上，造成目前大量网络文学格调不高的根本原因并非在于网络形式本身，而是作者的创作观念在发挥作用。很明显，《传国工匠》在创作观念上确实更加偏向严肃的传统写作一脉，作者拒绝将文学充当娱乐消遣的工具，而是从一开始就确定了为理想为人的写作方向，于是，小说中那些粗糙的猎奇与媚俗不见了，取而代之的则是对真善美的高扬与正能量的传递。翻阅小说，字里行间我们看

到的是平凡的匠人们精心呵护传家的技艺与珍宝，是历经重重考验仍旧百折不挠的信念和勇气，是齐心协力与恶势力斗智斗勇并取得最后的胜利……这些情节的设置自始至终都贯穿着厚重的文化内涵、文学意蕴和思想深度，让读者在阅读中不自觉地接受了精神的洗礼，获得了精神境界的升华。

同时，作者在“触网”的同时也不忘积极适应网络写作本身的特点，不断汲取和挖掘网络文学的内在优势，尽最大努力让传统文学获得不凡的“网感”气质，这也是作品最终能够取得成功的重要原因。不难发现，《传国工匠》中那些不断映入眼帘的青年匠人的爱情悲欢、在寻宝过程中的各种探险解谜，跨时代跨民族的情节设定，不正是我们所熟悉的网络小说的一贯套路吗？甚至还有一些数量不多却足够吸引眼目的小悬念、小魔幻、小反转，也无一不是网络文学中常见的写作技巧与攻略，被作者巧妙地化用在了自己的作品里。可见，在技巧层面上，作者确实是有意识地将网络文学与传统文学的写作方式进行融合，将传统文学的硬核创作，以网文的面貌示人，双方融会贯通、各取所长，共同抬升了作品的艺术品貌。诚然，我们也并不否认传统文学与网络文学两种文体在表达上有着天然的区别，这就导致了作者在运用这些天然技巧和手法的过程中的确有一些生硬之感，例如几个反面人物的塑造就颇为脸谱化，很多情节设置巧合过多、斧凿痕迹明显等等，这也是不得不承认的事实。然而，所谓瑕不掩瑜，单是这种能够自觉地借鉴与化合传统文学与网络文学的创作心态，已经足够我们为作者点赞，因为这毕竟表明，传统文学已经开始意识到了文学的载体正在悄然变革，并且，他们已经迈出了勇敢的第一步，而沿着这些踏实的脚步，传统文学与网络文学的融合之路必将走得更加顺畅，也更加坚定。

陈酿

早在学生时代，读到唐代诗人张祜的一首诗：“精华在笔端，咫尺匠心难。日月中堂见，江湖满座看。”那时候对这首不为世人所熟悉的诗作并没有太在意，但是，随着这些年小说创作越来越深入，对它也有了更深层的理解。

我觉得一个作家需要具备写作最基础的品质，比如除了洞察、判断、梳理、剪裁、逻辑安排等文学创作的基本功外，还有几点很重要：眼中有江湖、心中有悲悯；能仰望星空，也能尝人间烟火。而这一切都需要积累。如何积累？一是多读书，二是多走路，三是多观人，四是多记录。万物皆我师，我们可以从茫茫书海、芸芸众生、山川湖海、植物动物、百工物作等等上面，观察到、学习到很多东西。

看起来我的几部长篇小说在很短时间就取得一些成绩，当然首先是许多外部因素的有缘、有幸，其实自己积累了很长一段时间，才能厚积薄发。当记者的20多年、人生的几十年阅历，一直在积累。当积累到一定程度，自然而然，水到渠成。

但是，人生积累很多，个人的积累也几乎是良莠并存，写作中，需要将这些“积累”去伪存真。其实每一个人都有一个匠心，只是把它用在哪里而已。所谓“匠心”，其实是“心性”的修为。这里所谓的“难”字，其实，我们写作就像匠人们一样，难在“坚韧”。一生心有所属，心有所定，心无旁骛倾注自己的耐心和毅力，投注一片苦心而造就出的匠心精神，总是令人印象深刻并且一定有所收获。

我写《传国工匠》之前，是先采访、接触了许多普通工匠，在惊叹于他们伟大技艺的同时，被感动、有冲动：下决心有朝一日，一定将温州工匠的伟大匠心和绝世匠艺写出来。

11年前，我还任职于《温州晚报》，考虑到温州自古就是一个“百工之乡”，千百年来，民间有各行各业的能工巧匠。特别是新中国成立后，工匠们用自己勤劳的双手不仅创造了自己的新生活，在艺术上也创作了许多讴歌新时期的伟大作品。于是我就策划了一个“温州非遗”的专题专栏，献礼祖国华诞60周年。

在做那个专题的时候，接触、采访了许多温州极具匠心、身怀绝技的民间工匠，搜集了大量的民间非遗资料。我被他们的匠艺所折服、被他们坚守的精神所感动，也为自己深入了解后，家乡有这么多民间高手而震惊。但是，在世人眼里，他们就是平常的手艺人，人们并没有挖掘这些匠人背后巨大的文化价值、艺术价值和历史价值。

“非遗”于普通人来说也许就是一门手艺。但是于我，我觉得除了敬仰和敬重，还要尽力宣传、传播它们，让更多的人认识、保护、传承它们！

那么我想，如何破解写作上的“咫尺匠心难”？无外乎“走出去”、“收回来”和“去表达”：走出去先选题、先了解、先研究。然后“收回来”去选择、去剪裁、去构思。最后以合适的文学艺术形式去表达，我选择了“网络小说”去表达。通过网络文学这个无穷大的平台，所谓“日月中堂见，江湖满座看”。让“宅家”之中能见日月风雨，静坐“书房”也能观江湖波澜。

我是用一颗匠心写了这本书。《传国工匠》是一部以工匠为主人公的长篇小说。但是从未有过以如此虚实结合的文学样式，跨时空、跨民族、跨信仰地将瓯越大地传承了千年的非凡匠艺和迷人瑰丽的地方风情向世界呈现，引领读者去寻找人类共同的艺术、精神财富。我用我的精华积累，向“匠心”致敬！

古人云：“文不按古，匠心独妙。”匠心，首先是传承，但是，“匠心”的生命力不是泥古，而是不断的探索和创新。

我写《传国工匠》，核心内容是“非遗”，它们是“一批巧夺天工的世界非遗传家宝”，但是，不能一写“非遗”就写老匠人、写老古董，就要写老工匠怎么将传统技艺传承给年轻人可又后继乏人。我不这么写，《传国工匠》的主人公是有精湛技艺的匠人，但是他们又是一批新时代的年轻人，我把“一纸跨时空跨民族跨信仰的70年盟约、一段扑朔迷离的家国情仇、一场一唱三叹的人间悲欢、一幅风情浓郁的生活画卷”放在一个“制宝、寻宝、护宝、夺宝的传奇故事”里去写。

“寻宝”题材是全世界年轻人特别感兴趣的，《传国工匠》就以“寻宝”故事，曲折动人又瑰丽奇幻地展现中国独具地方特色的工匠技艺和民族民间的艺术瑰宝，通过对中国东南极具代表性的六大“非遗”匠艺和匠器的硬核描写，来展现中国千年古村落和瓯越大地市井文化的本土人情、文化内涵和生活底蕴，一曲崇善向善、工匠精神、文明赞歌不用说教，自然而然就潜移默化了。

另一方面，要考察网络小说的特点。因此，《传国工匠》在构思和行文上，有点小穿越，有点小玄幻，以虚实结合的角度去描写。这样，可读性会更强，读者群可以更广泛，各个年龄层次的读者都会找到自己的喜欢点。

《传国工匠》是一部现实题材的网络小说，那么，更应该去体现它的历史使命和社会价值。我写《传国工匠》，就是希望用网络文学的表现手法，挖掘年轻一代对人生观、价值观和财富观的深刻理解和自我反省，体现新时代年轻人的价值追求和家国情怀。

这几年，我尽自己的努力，希望能仰望星空、脚踏实地。走出书斋、下沉生活，学习积累，打开自己、融会贯通。

千年之前，“山中宰相”陶弘景在秣陵江修炼时，曾写过一首诗：“山中何所有，岭上多白云。只可自怡悦，不堪持赠君。”我的文字也许更是“不堪持赠君”。但是，我还是深深感谢喜欢《传国工匠》的各位，且用我这“半世一箱字，换你平生一腔情”吧！

「软推理」与现实题材的可能性

——评丁墨小说《他来了，请闭眼》 □谭雪晴

都市言情作为网络文学现实题材之一，多年来随着中国社会的整体发展和读者口味的不断变化而花样翻新，越来越多的作者已不再满足于单纯展示都市男女的恋爱生活，他们积极寻找着“现代爱情故事”与其他类型小说之间可能的联合。丁墨也是这样一位探索者，而“刑侦推理”则是她找到的第一个“合作方”。这一尝试无疑是成功的，她的“探案言情三部曲”不仅让她声名鹊起，更是全部改编成了热门影视剧。其中，《他来了，请闭眼》是最早得到改编、也是知名度最广的一部。它的成功证明了“言情小说”与“推理”模式的内在契合性。

《他来了，请闭眼》中的推理成分更接近于一种“软推理”，它的主体部分仍是都市言情。相比于逻辑烧脑、诡计惊艳的本格推理或深刻剖析现实与人性困境的社会派等“硬核”推理，这种出于日常生活、萦绕着恋爱气息的推理自然“软”了不少，但“推理”这一文学类型在经历过欧美本格推理黄金时代、日本战后社会派推理浪潮和“新本格”复兴之后，也必须寻找新的出路，从《啤酒家的冒险》（西泽保彦）、《推理要在晚餐后》（东川笃哉）到青春校园推理动画《冰菓》，“推理”的“软化”已是大势所趋。言情小说的技术性追求与推理小说的感性需要在《他来了，请闭眼》中一拍即合，丁墨把男女主角的身份设置为不善交际的犯罪心理学专家和初出茅庐的单纯女大学生，直接将“推理”与“言情”两大因素间的张力具象化在两位主角的性格与行为举止之中，他们爱情的修成正果也成为了这两种小说类型最终融合的隐喻。

那么，推理如何言情，言情又如何推理呢？这一点从小说那个语焉不详的题目中便可见端倪。“他来了，请闭眼”这个短句既有言情的旖旎气息，又有悬疑的神秘莫测，这取决于“他”所指代的对象，“他”可以是对女主简瑶一往情深的男主薄靳言，也可以是那个在全文各处播散死亡的阴影、曾被人们以

“他”作为代称的幕后Boss谢晗。薄靳言与谢晗的关系显然复制于柯南·道尔笔下“福尔摩斯VS莫里亚蒂”的经典模式，但这次“大侦探”要守护的除了正义与真相之外，还有自己的爱情。当“思想机器”坠入爱河，当严密的逻辑被浓烈的感情所冲击，这场生死攸关的智力对决是否还能不败正？而作为丁墨想要传递给读者的信息恰恰是，正因为爱与情感，智力才会被激发出所有的潜能。

《他来了，请闭眼》中涉及的刑侦手段是时下最流行的“犯罪心理侧写”，在充分营造现代科技感和“时髦”气氛的同时，这也是一种与人类的内心情感

最为直接相关的推理方式。从写作策略上来考虑，心理侧写的确是言情与推理两种文类融合的绝佳切入点。当薄靳言带领简瑶如破竹地解决一个又一个案件时，读者们会发现，这些案件最终织成了一张扑向薄靳言心理防线的大网，直指正邪之间最后的心里较量。薄靳言取得最终胜利的关键之一自然是他始终坚守的正义底线，而另一关键则在于，他在追寻案件真相的同时，真正看清了自己的内心需求，爱情的温度让他得以游走于逻辑的高峰和人间烟火，这个实现了自我圆满的侦探因此战无不胜。作者丁墨想讲的不仅仅是女主简瑶在一系列恶性案件的破解中获得历练与爱情的成长故事，也是男主薄靳言自我探究的过程，推理不只是外在的刑侦手段，更是内在的自我剖析。从这个角度来看，“言情”也无非是一场对于“情”与“人”的“推理”。

在这篇小说里，推理内容所建构起的是对人性本身的探寻。由于男主薄靳言的身份是公安部特聘犯罪心理学专家，他所处理的恶性案件遍布全国各地，就地域范围而言，《他来了，请闭眼》在都市言情类小说中应是首屈一指的。故事的发展不再局限于现代都市内部，作者将叙事的触角伸向了城乡结合部乃至乡镇，涉及的人员包括普通乡镇少年、农贸市场小老板、出身农家的都市白领、国企下岗职工家庭的女中学生等等，林林总总，不一而足，充分显示了作者拓展其现实主义叙事的野心。她不满足于仅仅建构一个浪漫梦幻和甜蜜恋情的“空中楼阁”，更试图将言情“落地”，关注现代中国社会在急剧的城市化、现代化过程中，那些容易被忽略的角落，以及可能因此出现的种种问题，这些问题深深纠缠于普遍的社会现实与独特的个人心理。这部小说的特别之处正在于此，“言情+推理”模式不仅是它用于吸引读者的华丽外衣，更为其内在的视野拓展提供了可能，现代都市及其所辐射的周边地区不再是都市言情小说虚化的背景，而真正成为了走上前台的“角色”。