

中国网络文学排行榜(2019年度)发布仪式举行前,中国作协网络文学中心举办了“中国网络文学高质量发展研讨会”,旨在正确认识网络文学的本质,探讨网络文学如何出精品,加快网络文学高质量发展,本期摘编部分嘉宾的发言,以飨读者。

——编者

书写时代是文学的一大功能,也是网络文学创作的历史使命。从理论上说,任何一种文学都是社会生活在作家心灵中的折射,是时代精神的艺术表征。《红楼梦》是这样,《百年孤独》是这样,网络作品又何尝不是如此?从这次上榜的作品看,《浩荡》《朝阳警事》《天下网安:缚苍龙》《星辉落进风沙里》,这些聚焦现实题材的作品,从不同的生活剖面书写了我们这个时代,彰显了我们的时代精神,而《书灵记》《我在火星上》《天道图书馆》等玄幻、科幻甚至灵异类作品难道就与我们所倡导的时代书写、时代精神没有关系吗?恐怕未必。

书写时代、反映生活有不同的艺术路径,不同作家会施展不同的文学灵性。选择现实题材的网络作家大多采取的是“正面强攻”的写法,让自己的笔触直面现实,将故事和人物融入时代生活的洪流。于是,我们从《浩荡》所描写的深圳创业、青春奋斗故事中,看到了改革开放、时代变迁对一代人的价值观、人生观和世界观的巨大影响,让扑面而来的时代气息里回响着历史奋进的足音;《朝阳警事》运用“接地气”的白描手法表现社区民警的从警生涯,用翔实的细节支撑起平凡人生的坚韧与努力,没有“查理苏”,不用“金手指”,却在细针密线的故事铺陈中彰显出时代生活的鲜活本色;而《星辉落进风沙里》则是在一个沙漠探险、驴友救援的故事构架中,蕴含着个人奋斗的责任、青春成长的担当与勇气,以及“你守护世界,我守护你”的温情与关爱。很显然,这些描写正是我们时代某一侧面的文学存照,也是网络创作直面时代的文学尝试。

但对那些玄幻、仙侠、科幻类题材创作能否书写时代,是否具有介入现实的可能或干预生活的价值,难免让人存疑。实际上,鲁迅先生就曾说过,“描神画鬼,毫无对证,本可以专靠神思,所谓‘天马行空’地挥写了。然而他们写出来的却是三只眼、长颈子,也就是在正常的人体身上增加了眼睛一只,拉长颈子的二三尺而已。”相对于现实题材书写时代的“正面强攻”,幻想类作品的奇思妙想不是写实而是写意,不是正面描写而是曲折表达,不是写生活中“已经有的样子”,而是写想象中“希望有的样子”。老子的“大象无形,大音希声”,刘勰的“深文隐蔚,余味曲包”,也许可以解释这类表意现象。我们看到,这次榜单中的二次元小说《书灵记》,融入修真、仙侠等幻想元素,架构出一个由《论语》《孙子兵法》《聊斋志异》《本草纲目》等文化典籍及唐诗宋词中幻化而出的书灵故事,其所展示的传统文学的魅力和二次元肖像创意,都是我们赓续传统、传承文明的时代元素吗?《死在火星上》讲述了一个异星求生的科幻故事:地球意外消失,困在火星上的男主、悬浮在宇宙空间站里的女主和一个智能机器人老猫异域求生,与庞大的时间和宇宙对抗,他们的孤独与陪伴、倾诉与抚慰,靠着强大的意志力相守相依,《空旷》而寂静的火星上有了人间温情,将宇宙与人类未来的哲学思考置于科幻想象的浩渺空间,寓于其中的情怀与境界不蕴含了文明世界的人类自信与时代精神吗?看来不是只有对标当下、表征现实的作品才能成为书写时代之作,虚拟的想象、夸张的幻想也可以与书写时代、干预生活建立起或隐或显的艺术关联。这样说来,“网络创作如何书写我们的时代”关键不在于“写什么”,更在于“怎么写”。一个作品是不是时代书写,其实是源于作者的立场、情怀、笔力与看待世界的眼光。

网络小说的本质

□邵月

我曾拜读过包括邵燕君老师在内的不少教授对于网络文学的研究论文,这些文论或多或少都有关于文学本质的讨论。其中有一个说法我比较喜欢,即美国当代文艺学家M.H.艾布拉姆斯在《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》一书中提出的文学四要素的著名观点。他认为文学作为一种活动,总是由作品、作家、世界、读者四个要素组成的。关于文学的本质,他认为:文学作为一种人类的文化样式,它是具有社会审美意识形态性质的(世界的角度)、凝聚着个体体验的(作家的角度)、沟通着人情情感交流的(读者的角度)语言艺术(作品的角度)。

这个观点从宏观的角度说明了文学作品的本质。具体到网络文学上,我又细细拆分了网络文学的范畴。今天我们所讨论的网络文学,我个人更喜欢用“网络小说”来代称。原因是文学有很多种类型,小说、诗歌、散文等,包括今天的网络文学IP榜,其实都只针对小说特别是网络小说这个独特类型在做。当然网络文学里也不乏好的诗歌作品,国内有一个很大的诗歌社区APP,日活跃用户数量达10万以上,是写诗读诗诗爱好者的群体,只是相对于网络小说的受众少了很多。

从世界的角度或者说世界观的角度来看,网络文学创作者总是不自觉地带有当时中国社会的大众化审美,我们得承认这其中是有少部分例外的,但总体的创作无疑是贴合社会变化的。可以简单举个例子,在最早期的网络文学作品里,比如说军事小说,因为当时中国外部环境较差,诸多军事小说作者满脑子想的都是中国如此落后回头打起了怎么办,同时也因为深信中国人民的英雄主义情结,因此大部分作品都是在讲装备落后情况下主人公如何通过个人的英雄行为力挽狂澜。军事小说被认为是“愤青小说”,也反映了中国社会当时的主流审美价值。

在这种价值观的影响下,网络作者们自己的人生阅历,运用个人想象创作出了很多之前中国小说没有出现过的内容。现在看可能司空见惯了,但在当时无疑让人感到惊讶。可以说现在每一个网络小说分类的代表作,都是从无到有被创造出来的,甚至大家可以从专门的网络文学研究里看到一些相关的名词解释。比如说“修真”这个词以及相关的筑基、金丹、元婴体系,斗罗带来的斗魂体系等。

通过创意打造了体系后,就开始构造一个符合这个体系的世界,或者说在作家们创作的过程里,这个幻想世界是在不断完善的。读者在阅读时,通过一个个故事情节沉醉其中,他们会幻想自己是主角的话会有多爽,这些故事主题往往逃不开“努力必有收获”“主角要酷云淡风轻”等,而且为了让读者能够相信这些世界是逻辑自洽的,以上的主题会被轮流使用。这些故事情节结合整个幻想世界,让读者醉心其中也很正常。

所以回到网络小说这个主题上,我认为网络小说的本质是根植于中国独特的社会阶层,带有大众化审美意识形态,凝聚了作家个人阅历带来的想象力,通过构造一个幻想世界让读者感受到阅读快乐的艺术作品。这四个要素跟文学作品的四要素是一致的,但同时也有网络小说自身的独特之处。

当今文坛在近20年间已发生了翻天覆地的巨变,并极大地改变了原有形态的基本构成。我曾在2009年就新世纪文坛的结构性变化做过一个传统文学(以文学期刊为阵地的主流文学)、大众文学(以商业出版为依托的市场化文学)、新媒体文学(以网络传媒为平台的网络文学)“三分天下”的基本判断。现在看来,这种文学的泛化愈演愈烈,文学的分化有增无减。当下的文坛从群体到写法、从现象到观念,都在或显或隐地持续分化,这种分化的结果既使文学的样态空前繁荣了,又使文学的看法空前丰盛了。这也意味着在文学观念的层面,必然会众说纷纭,一定是不一而足。在这样一个共识不断破裂的状态之下,谈论文学的本质已很不容易,再来谈网络文学的本质就更难上加难。

我们当下的文学是社会主义革命和建设时期的文学,是以人民为活动主体的社会生活为基石,以传统的古典文学、现代白话文学和进步的革命文学的有机融合为基础,不断吸纳古今中外各种新的文学元素发展壮大起来的。我们所置身和从事的当代文学更为郑重的说法应该是“社会主义文学”。关于社会主义文学,习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》中有一个重要的论述,那就是“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺”。我们的网络文学,是社会主义文艺的重要组成部分,从本质上讲,当然也是人民的文艺。从这样一个角度去思考问题,去看网络文学,我们可以追寻到问题的根本所在,并抓住网络文学的本质性特征。

网络文学的飞速崛起与长足发展超出了人们的原有预期,也丰富了文学的主要构成。据中国互联网信息中心发布的第44次《中国互联网发展状况统计报告》有关数据,到2019年,中国网络文学的用户数量已达4.55亿,网民使用率达53.2%。另据中国音像与数字出版协会发布的《2018年中国网络文学报告》显示,目前中国网络文学的创作者已达1755万。据中国社会科学院发布的《2019年度网络文学发展报告》提供的数据,至2018年,在网络领域流传与累积的文学作品已达2442万部。在内容生产不断丰富与持续增长的同时,网络文学在海外的传播也与日俱增,网络文学仍以IP为核心,不断扩大与多种文艺形式的联姻,形成了新的文化增长点 and 巨大的发展潜能。从这些切实的数据来看,无论是作者群体的广泛性、读者受众的普泛性,还是文学品

文学史视域中的网络文学

□周志雄

网络文学在中国是一个不容忽视的现实。这个“现实”是包含几亿读者、上千万写作者、数十万签约写作者、数百家网站、数百万部作品的网络文学活动。从广义的角度看,凡是那些在互联网上首发的作品都是网络文学;如果从狭义的角度看,只有那些在互联网上首发,与网络读者互动产生,并以此创作获得收入的文学作品才可称为网络文学。有人将中国的网络文学与好莱坞的大片、日本的动漫、韩国的电视剧并称为世界四大大众文化奇观,这个类比中所说的中国网络文学是指狭义的网络文学,即在商业文学网站上发表的各种类型化的小说,这也是最具活力、带有鲜明中国特色的文学创作。中国网络类型小说接续的是中国传统类型小说的文脉,因此也有人将网络文学称为中国当代通俗小说。从文学的功能上说,网络文学关注的首先是文学的娱乐功能,当然文学的认识、教育功能在网络文学中并没有失去,只是网络文学更注重读者体验,更强调寓教于乐。

五四以来,中国现代文学以现代精神和现代的形式完

味的通俗性、服务读者的全面性,乃至文化产业的延展性、辐射社会的广阔性,网络文学都是极具大众性的,因而也是卓具人民性的文学。

我这20多年来一直从事当代文学年度发展状况的观察、分析与梳理,从中深深感到自网络文学出现以来,文学在泛化与分化中不断放大,这既对整体文学不断产生着改变与影响,同时也以一种网络链接、读写互动的新异方式,实现了文学与最广大人民群众密切结合。这种“草根”的普遍介入、“亲民”的文学取向,其实是非常重要的。当年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中,谈到了文艺“要和人民打成一片”,“要和人民发生联系”,“要和新的群众的时代相结合”。而且还提出了“阳春白雪”与“下里巴人”统一的问题,“提高和普及统一”的问题。而在当代文学不同时期的发展演进中,这始终是一个有待解决的问题。可以说,毛泽东在78年前对于文学的这一殷切期望与热切呼吁,到了网络文学飞速发展和不断延展的今天,才比较好地得到了具体的实现。

如果说网络文学是卓具人民性的文学,是以“人民写,写人民”的自主方式丰富和延伸着文学的既有特性,那么我们就需要从这样一个角度来检视网络文学的现状与发展,要求网络文学的创作与生产。网络文学的人民性特质,除去表现在从业者、参与者、接受者的广大与普遍这些方面之外,还有一些内在的指标也很重要,也需要做到。总结起来说,就是“为人民抒写,为人民抒情,为人民抒怀”。就是在文学的创作与生产中,“不能以自己的个人感受代替人民的感受,而是要虚心向人民学习、向生活学习,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,不断进行生活和艺术的积累,不断进行美的发现和美的创造。要始终把人民的冷暖、人民的幸福放在心中,把人民的喜怒哀乐倾注在自己的笔端,讴歌奋斗人生,刻画最美人物,坚定人们对美好生活的憧憬和信心”。一句话:“欢乐着人民的欢乐,忧患着人民

成了文学的现代变革。中国现代文学革命的对象是鲁迅所批判的封建旧文学,陈独秀所说的雕琢的、阿谀的贵族文学,迂晦的、艰涩的山林文学,才子佳人和礼拜六文学被统称为“鸳鸯蝴蝶派”小说被扫进了历史的角落。从形式上看,网络文学将五四文学批判的旧文学(类型化的通俗小说)重新复活了,网络文学为什么会走历史的回头路?

网络文学与五四新文学面对的历史语境不一样。五四新文学面对的是晚清以来中国落后挨打的历史局面。救国、图强是文化先驱们面临的根本任务,从器物之变、制度变革到文化变革,中国现代文化变革借助于文学,通过文学改变国民的精神灵魂。中国现代文学是写实的文学,普通平民代替才子佳人,王侯将相成为作品的主人公,现代文学作品中充满了祥林嫂、阿Q、觉新、祥子等悲苦的人物形象,整体风格是沉郁的、悲凉的。在文化上,积极向西方学习,以民主、科学、自由、博爱、平等、个性解放等现代思想对国民进行精神启蒙。在文学形式上,这场求异域新声的文学

以人为本 共创精品

□董之磊

中国网络文学已经走过20年,而今年也恰逢“中文在线”网站成立20周年。可以说,我们见证了新世纪以来中国网络文学的繁荣发展,也以自身努力推动着行业变革。

今年6月,国家新闻出版署下发了《关于进一步加强网络文学出版管理的通知》,为规范网络文学行业秩序进行了战略性引领,以实现网络文学从盲目自我生长向合理有序良性发展迈进。

中国作协网络文学中心一直致力于推动网络文学的繁荣健康发展,为从业者提供一个可以发声和展示的平台。中国网络文学排行榜的推出,也是旨在强化对网络文学创作的引导,弘扬社会主义核心价值观,为全社会提供更多高质量的精神文化产品。

多年来,中文在线坚持“内容为王”的策略,拥有数字内容资源460万种,驻站作者390万人,以17K小说网、汤圆创作、四月天小说网三大原创平台为核心,搭建了完善的作者服务体系 and 激励制度,风御九秋、善良的蜜蜂、小鱼大心等旗下10余位原创作家加入了中国作协,《沉鱼策》《参天》《冰上无双》等不少作品已获中国作协、国家新闻出版署的扶持和推介。

根据《2019中国网络文学发展报告》的统计数据,2019年中国网络文学作者数量已从2017年的1400万增至1936万,教育部认定大学生毕业选择从事“作者、自由撰稿人”职业也属于就业。20年里,网络文学事业的发展遇到了很多竞争对手,如视频、游戏、动漫等,但它为什么没有式微,反而茁壮成长,它的吸引力到底有哪些?网络文学创作如何多出精品?这些都是我们一直在思考的议题。

中文在线致力于构建以作家为核心的成长生态,围绕内容生产全面赋能作者,为作者提供内容创作工具、作家培养体系、内容多渠道分发、IP一体化衍生开发、作品维权等一站式服务。

一、提供专业化培训指导,主动求新求变。2013年,中文在线在中国作协的指导下成立了网络文学大学。学科课程设置最基本的出发点就是要解决作者创作中“恒定不变”的问题,据此制定教学规划,帮助网络文学作者了解网文特征、挖掘自身潜能、掌握写作技巧,从而帮助其在自

的忧患。”在习近平总书记关于文艺工作的这些重要论述里,涉及到个人生活与人民生活、个人感受与人民感受的联系与区别,要求文学、文艺工作者要超越个人的小天地,走出个人的小悲欢,从人民生活中汲取营养,提炼素材,寻找故事,营构人物,并力求表达“时代的情绪”与“人民的情感”。与这些内在的人民性要求比照起来,我们的网络文学委实还有不少短板,存在着较大的差距。比如,文学写作、文学活动中,常常会出现沉浸于个人小天地,执念于个人小追求,玩味于个人小情趣,甚至只去面对情趣相投的小众读者,或对读者作一种偏向低端乃至低俗的想象,使自己的写作一直滞留于通俗文学的底层与末端的情形。如种种现象,都是与“人民性”的要求格格不入,甚至相去甚远的,显然需要加以切实改变。在这里,写作的问题、技术的问题都是表面的现象,根本问题在于观念,也就是说,对于网络文学的认识,不能只盯住“网络”,或者只盯住“文学”,还要想到无论是“网络”还是“文学”,其立足点与出发点都在于“人民”这个根本。

从网络文学的发展来看,20多年经由类型化的不断演进,使网络文学在通俗品类的创作、生产与传播方面,得到了接近于全面性与专业化的极大发展,既使当代文学在整体结构上更完整、更合理,也极大地满足了广大普通爱好者的文学理想与文学需求。如果说过去时期的网络文学在通俗文学、类型文学方面,主要解决了“有没有”的问题的话,那么,今后网络文学的要务显然就要进一步解决通俗文学、类型文学“好不好”的问题。在这一方面,依然要以“为人民”作为基本的坐标来衡量自我和要求自己,这就是“要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点,把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职”。只有这样,才能真正称得上是卓具人民性的文学,并且不负这个时代,也不负我们自己。

运动借用欧化的语言和欧化的形式,开启了中国文学的雅化道路。上世纪90年代兴起的网络文学面对的是中国改革开放以来经济高速发展的成就,计划经济向市场经济转变,文学开始边缘化。高等教育不断普及,全民文化水平不断提高,文学对民众启蒙的意义下降。在市场经济的推动下,文学的世俗化色彩增强,文学的消遣功能增加,网络媒体的普及应用与中国社会的世俗化和多元化发展相契合,作为娱乐化的网络文学应运而生。

网络写作发表的环境与传统文学有根本的不同,写作的内容和风格自然也有较大改变。在网上,作者和读者不喜欢一本正经地说话,轻松、戏谑的表达成为网络流行的语言风格。在网络语境中,有一套自成体系的网络流行语、符号、表情等,各种调侃、有趣的表达写进文学作品,带来了鲜明的网络风格。网络文学的兴起是中国改革开放以来社会发展成就的表征:中国有特殊的历史语境,改革开放为网络文学提供了宽松的社会环境,使大批通俗化、消遣性的文学作品通过互联网获得了读者;改革开放为人们提供了丰富的物质基础,使更多的人有大量的消遣娱乐时间来阅读小说;改革开放以来自由、开放的文化环境,使网络文学广泛吸收、借鉴中外文化与文学资源;改革开放40年经济高速发展的现实极大地增强了我国的国力,为网络文学提供了文化自信,带来了网络文学积极、开朗、乐观的格调。

己擅长的类型里成长为具有品牌影响力的作家。目前,我们已开设70期培训班,公开课播放量超过200万次,不但深受广大网文作者欢迎,还培养出不少明星学员。

未来我们希望中国作协能继续支持网文大学的办学发展,统筹联动更多网文原创平台、知名作家及相关学者、专家,对课程打磨给予更多指导,将其纳入作协作家培养体系,为考核通过的作者颁发认证,使更多网文作者可以通过网文大学获益。

另一方面,我们力图通过组织学习研讨和培训,不断提升网络文学编辑的专业能力。在题材类型方面,通过现实题材征文活动等方式,扶持创新,主动求新求变,坚决抵制模式化、同质化倾向。编辑深度参与作品创作,如给出题材选择建议、开篇精修、全程跟读等,真正参与到作者的创作过程中来。

此外,我们还与作协保持着密切沟通,积极推荐优秀作者加入各级作协,参与奖项评选,进入鲁迅文学院学习深造等,激励网文作者创作精品。

二、建立让作者安心创作的机制,解决作者的后顾之忧。中文在线旗下的17K小说网、四月天小说网今年联合推出了全新的福利体系,除了上架保障、全勤保障,还设置了多维度的奖励金制度。在作者签约方面,推出“一键直签”模式,让作者享有更大选择权。在保护正版、打击盗版方面,中文在线组建了一支业内一流的专业技术服务团队帮助作者维权、解决相关难题。此外,还推出了“作家健康计划”,为优秀作家购买商业保险等,作者生活有保障,才能安心创作。

三、汇聚产业链的力量打造超级IP,为作者解决商业化难题。中文在线依托内容优势,与移动阅读平台、三大运营商、音频平台、传统媒体等进行广泛合作;与爱奇艺、字节跳动、蜻蜓FM等头部文娱企业,形成深入的业务或资本层面合作,为作品IP的多元开发、提升版权价值和作者收益等奠定了行业基础。

中国网络文学20年取得的成绩有目共睹。我相信,作为文娱行业的IP源头和核心力量,中国网络文学的高质量发展,必将以更多精品力作的多元开发为抓手,进一步激活国内大市场。