

在互动交往中提高网文的艺术性和影响力

□马季

“百年百部”征文活动延续了好几个月,选出来的这100部作品主要是现实题材的作品,幻想类和历史类的没有放进去。近期抗疫题材的网络文学作品数量比较多,最后入选大概两三部,只能选这么多,是有遗憾的。但是总体来讲,网络文学现实题材创作的重点作者、重要作品都在其中。

网文在这个领域的开拓,也是因为大家找到了共同创作的新空间。从我个人的观点来看,网文创作还是要坚持网络特点、网络特色、坚持创新,用更贴近时代、更接地气、更敏锐的观察视角发挥网文创作的特长。相对来讲,网文作者没有太多创作技术上的限制,要敢于尝试,这也是网文最大的特点。这次推荐上来进行评审的作品总体来讲不仅达到了一定的艺术水准,同时也是有受众、有读者的,这也是网文引以自豪的地方。

另一方面,现在网文存量有很多问题,也存在一些趋势,这需要一个大家共同努力的过程,找到既适应市场、又适应艺术性的一条道路。我认为最近10年现实题材的探索,尤其是近5年的探索,应该已经找到了一条成长发展的道路。各家网站都推出了一批符合自己网站特点的现实题材的作品,其中有一部分作品成功转化为影视,像却却、牛囊、清扬婉兮都是成功签约的,网文的现实题材创作大有可为。作为一个观察者、评论者,我感受到一种前所未有的压力,如何把现实题材作品通过文学评论向社会进行更广泛的推广,这是个新的挑战,希望与创作网络文学的作家多交流、多沟通,互相分享最新的信息。尽管评论家会重点关注一些作品,但是肯定还有一些遗漏,希望大家和我们进行探讨,共同繁荣网文的创作。

现实题材网络文学需要深耕

□何平

我在大学里做中国当代文学研究,网络文学是整个中国当代文学版图图中的一部分,自然会关注网络文学这一块。关于网络文学的现实题材问题,近几年提得比较多,应该说和评奖、排行榜以及政策扶持有很大关系。

至少在2014年之前,没有像现在这样强调网络文学的现实题材。虽然网络文学从一开始就不乏现实题材的文本,但从题材比例构成看,客观地说现实题材并不是平台所致力推动的。举个例子,2018年在上海评出的“网络文学20年20部”,入选的作品大多数还是幻想和穿越类的。这在一定意义上,也是网络文学和传统纸媒文学的不同之处,往大处说,是网络文学对整个中国当代文学的贡献。承认这一前提,我们才能理解近几年网络文学现实题材的倡导,某种程度上是网络文学的题材纠偏和矫正,也可以说在穿越和幻想题材取得突出成绩的基础上,拓展网络

文学在现实题材方面的可能性。

现在各种评奖和排行榜所推出的现实题材网络文学作品综合考量其思想性和艺术性,完成度高的作品并不多,更不要说有共识度的经典作品,大量所谓现实题材的网络文学只是“写现实题材”而已。因此,当下现实题材网络文学创作的空间很大。

2014年之前网络文学生态依靠写作者和读者自我调节。未有盈利模式之前如此,资本介入之后,还是读者优先原则。无论是平台,还是写作者,网络文学的粉丝经济特征决定了它的获利建立在写作者和读者的契约关系。有一个读者才能多一份收益。2014年是一个转折点,国家宏观的文化决策和管理介入到网络文学生产。网络文学不仅满足国民日常生活消费,同时也要承担国家主旋律文学生产。在充分尊重网络文学特征的前提下,题材选择和引导只能是“有限度”地划线调控。更大的

空间则在决策和管理者经由政策扶持、评奖和排行榜来引导网络文学向现实题材方向走,进而拓展网络文学新领域。从这几年的情况看,这种引导的效果相当鲜明,网络文学领地慢慢地崛起了写现实题材的作者群体,这些作者许多是从传统期刊和网络文学的其他题材类型被吸引迁移过来。

如果从类型文学的角度看,并不能完全用

书写现实是一项自觉的挑战

□夏烈

年20部”,还有现在的“百年百部”活动,常常是找一个概念,找一个切入点。上海作协举办的“奋斗百年路,启航新征程”活动,也是将网络文学经典化的过程。网文本来面对的是普通读者,通过这样的活动,又跟专业的评审队伍建立了一条沟通的渠道,这些人在某种意义上推动了网络文学的经典化。这次活动在我看来一方面契合了四个讴歌的要求,又契合网络文学的发展特点。网络作家加入到现实题材创作,既弘扬了中华优秀传统文化,也更新了社会主义文化。

网络文学不能局限在写玄幻,现实和幻想同步发展,才是契合时代的文学。另外,国际、国内环境不断提醒我们回到历史和现实,梳理自己的来龙去脉,并印证出历史的必然性。我想作者们在创作中都有这样的感受:写着写着,就被书本中的历史人物感动了。沿着这种感动,使你的写作本身回到历史中去,就能跟写作对象有更完美的贴合。

听了各位网络作家、评论家和企业平台代

表的发言,大家提到了创作共性的问题,这是时代大环境给我们的要求。当然,一方面作为作家,要为自己而写作,在写作中满足自己的愿望,独立探索写作的艺术道路。但另一方面,现实题材历史悠久,而互联网只是提供给我们一个新的平台、一个新媒介。我们的现实题材网络文学写作,强调了写作和生活的关系,各位非常好地从自己的工作、自己的行业和身边的人和物出发,强调了文学创作一贯的途径和规律,就是写作要表现出和生活的关系,这是大家写作的源泉。

我看到一些作者把人物讲得非常到位。我们常常认为网络文学是以情节为主,情节比较丰富精彩。在这个过程中,人物则会有损失。有一部分创作必须是这样,要拉情节、做故事,或者快速情节转换,但塑造一个好的角色,比快速情节转换更能打动读者。我们平时在做创作和编剧的时候会强调人物的重要性,经典人物的塑造,可能会让一部小说永垂不朽。阅读快感在不同的作品之间其实差不多,快感是存在的,

传统的现实主义文学来框定近几年网络文学出现的现实题材热,这些写现实题材的网络文学提供了一种“新类型”。这种“新类型”,从我接触的作品看,现在大多数还停留在填补现实题材空白的阶段。其中,行业故事和回应国家宏大决策的占了很大份额。回应国家宏大决策的现实题材网络文学这几年出现得不少,但往往是停留在简单“图解”层面的多,文学地表达的少。在这方面,传统纸媒现实主义文学是有成功经验可资借鉴的。每个行业或职业都有自己的特殊性,行业内部的体验性写作对行业外读者先天有吸引力,尤其不少自带神秘性的行业。但值得注意的是,如果仅仅是行业揭秘式的填补题材空白,这样的空白会越来越来,行业故事会自我稀释。因此,现实题材的行业或职业故事也需要深耕,比如我们看到的当下网络行业故事的“职业人”并没有几个称得上文学意义的“典型人物”。这应该是一个常识:现实题材文学不等于现实主义文学。从现实题材文学到现实主义文学有多远?现实题材还能吃多久?网络文学能不能成为中国当代现实主义文学的新地?这些问题都值得思考。

但是人物的细节却能令人难以忘怀。能呈现出性格的某几个细节,也体现出了作者的功底。

网文取材确实多样,有历史的,也有当代的,各行各业都有大量的题材等着发掘。网文中还有对各种少数族群的关注和对性别的强调,我感受到女性作家对人物一如既往的细腻描摹,甚至在言情的深意中也有社会现实的影子。但历史的精神气息怎么灌注到我们的创作中,对作家来说还是一个难题。写历史也好,写革命也好,写改革开放也好,还是要从材料里,从你的对象当中,慢慢沉浸进去,有一种代入感,从他身上体会到精神气息。

现场有些作者的现实题材写作很早。2015年以前就有很好的现实题材网文作品,2015年以后也在不断增加。在中国传统文学领域,也诞生过许多先锋作家,一直有现实题材的主旋律创作,网络作家过去是自发的,接下来会慢慢自觉。这个自觉是融入其中,去感受历史任务的精神内涵,而不是丧失网络文学固有的特点,与读者的意见互动是网络文学的优势。

总的来说,现实界是第一世界,只有相信这个,对现实题材的写作才能遵循它的法则,现实题材创作有哲学、社会学的基础,这也是对各位网文作者的挑战。

网络文学经典化是必走之路

□许道军

记录伟大时代、反映奋进的现实题材作品肯定不止100部,但目前的100部总体来说是其中最受欢迎的一部分,这是网络读者选择的结果。现实题材网络文学作品具有很强的现实主义品格,在文学性、时代感、问题意识以及在鼓舞人心、鼓励奋进这些方面有许多过人之处。

这100部作品虽然是同时获奖,但是记录的时代却不一样,时间跨度很大,以不同的行业等因素可以细分出更多的现实主义。给我留下深刻印象的,是网络文学在书写现实、表达现实的时候,记录了这30年以来我们的变化,这些变化也呈现在入选作品的风格上。同样是关怀现实,有许多现实主义作品是从民间理想、贫民视角,以新写实的方法来写,书写小人物的成长与悲欢喜悦,精心描绘每一朵时代的浪花。每一朵被我们看到的浪花都是具有代表性的,它们代表自己,也批判现实。

也有一部分是市场导向、娱乐化比较强的,跟读者互动比较多,他们是在虚构的现实世界里造梦的,去虚拟一个小人物,如何成长、如何变强的过程。这里面有大概率事件,这样的现实主义作品带有非常强的浪漫主义成分,所以在很长时间我们现实主义作品不倒,也是因为这一类作家的坚持和努力。这种浪漫主义与现实主义的结合,增强了作品的艺术性,小人物的逆袭不亚于玄幻小说英雄的反败为胜。这几年网络文学被赋予了更多的责任,经典化就是其中一个表现,而市场化和经典化是可以同时做到的。

国家叙事正在成为主流。我们看这次获奖的,有一半都是国家叙事的,我认为它们之间没有高下之分,国家叙事正面写我们的现实、社会正面的变化,有它的合理性。总之,应该乐观、自觉地以国家立场去叙述我们这个时代,用自己的作品跟已经成功的经典作品做比较,这应该是自信的体现。

立得住、叫得响、有传承

现实题材网络文学

□许苗苗

我从事网络文学研究很多年,最近这些年集中在看现实题材,开始上海作协举办“百年百部”征文活动,我内心有一些疑虑:本来现实题材在网络文学中是小的支流,网络文学只有20多年历史,即便是当代文学也只有70年,如果是围绕建党的主题,要找出100部这么出彩的作品不是一项挑战吗?但是当今天我看到最后的名单一部部念出来,我确实感到非常满意,也非常自豪,我们拿得出的作品都是立得住、叫得响的作品,每一部作品都有鲜活的面孔。其实在网络文学中,现实题材写作并不是这两年突然出现的,它本身和网络文学有着非常长久的渊源,互联网文学刚刚出现的时候,现实题材是唯一的题材,因为那个时候上网写作的人,都是从现实生活中找到一个片段来生出相应的故事,只不过随着幻想类的作品出现,可能自“五

四”新文学以来,我们那种被压抑的对幻想类作品的写作欲望和阅读欲望,得到了释放,因此原有的现实题材慢慢有所弱化。

到了2015年左右,我们的作协、新闻出版部门在不断呼吁现实题材写作,这是一个需要长期积累的过程,在2015、2016两年中人们都在努力地发掘现实主义的作品,但是真正吸引人的作品还是凤毛麟角。现实主义的写作对作者的要求会更高,它并不是完全依赖于我们的想象力,也并不只是产生于我们的脑海里,作家面对现实要遵循现实的逻辑,它是一种有现实生活基础的创作,而不仅仅是激情的、青春的、想象力的创作。

随着现实题材作品的发展,到了2018年,可以发现,现实题材的网络文学有了长足的发展,不再是纯粹为了应付征文的写作,有特色的作品越来越多,内容越来越充

实,也越来越细腻。网络文学的现实题材写作,就好像前两年慢慢撒下的种子,慢慢吸收养分,在壮大、在积累,逐渐突破地表,已经长成了一棵树,虽然不能说是大树,但它的发展势头是值得期待的。到了“百年百部”的盛典,可以看作这棵树开始开花了,每一朵花都吸引着人们去阅读。

现实题材写作有挑战性,但也有它的优势,因为它是扎根在大地的,扎根在我们的现实生活中,所以它的拓展空间很大,现实题材写作并不是要反对想象力,恰好相反,它需要更大更深刻的想象力。我们有句话叫做“戴着镣铐跳舞”,想象力并不是指天马行空的妄想,而是遵循现实生活逻辑的展开,这对我们的作者很有挑战性。但是,自我的挑战与“升级”,也是酝酿出色作品甚至伟大作品的一个必要步骤。

网络文学中的现实经验与知识支撑

□杪 楞

因为做评论还是接触作品多,跟几位作者尤其和网站的同志们并不熟悉,但通过发言了解了大家。现在网络文学的遴选机制还是非常畅通的,如果真是好作品,是不会被埋没的。刚才发言的有《心照日月》的作者,这个作品面世时在网上的流量并不是很大,但我们从三四部作品里把它捞出来,后来得到了更多读者的认可。刚才有老师说到现实题材和现实主义写作的问题,这个作品里面就有现实主义的品质,在一个法治化建设的环境里塑造典型法官的形象。

在建党百年的时间节点上谈论网络文学与时代和建党主题的关系,从大家发言中能感受到作家和平台对社会、对时代、对网络文学的责任感以及发展网络文学的拳拳之心。网络文学之所以有现在这样繁荣的局面,是因为长期以来有一群像我们这样对网络文学有热情、有激情的从业者,是大家把它推到了这个高度。通过这次建党百年·百家网站·百部精品评选,我几乎把征集到的这类题材的作品都过了一遍手。这些作品在反映党的历史、反映党领导下的中国百年以来的社会变迁,有些作品用网络文学特有的技巧对现实经验做文学的反映、升华和阐释,对党的丰功伟绩做文学阐释。评选过程中对百部作品形成导向性的价值传播,显示的是网络文学对社会的责任担当。

网络文学的作者来自各行各业,绝大部分是兼职的,但这无损于其身份和写作的有效性。而在传统文学中,“作家”仿佛是特

指一个职业,而且好像只有“专业作家”才是作家。不同行业的人从事写作,意味着网络文学的知识来源比传统文学要丰富得多。从支撑文学的知识结构上来说,这么多职业的人还写不过一个“职业”的人吗?这个是可以商榷的。

虽然传播知识并不是文学的主要功能,但在我看来,知识在文学中至关重要。为什么网络小说好看?刚才何平教授讲到了关于知识的问题。上世纪70年代末到80年代出现了文学的“黄金时代”,大家都去读小说,就是在这之前我们的生活是封闭的,我们接触世界、认识世界的渠道是有限的,文学带来了新知识,给读者打开了另外一个世界。有一阵子旅游杂志特别火,现在一些地理类杂志也卖得好,因为我们都盼着从这上面了解我们没有去过的世界。现在互联网诞生了,获得知识的渠道并不缺,百度上都可以解决,尽管有些并不完全准确,但对非大众来讲是够用的。知识不能以本来面目进入人的情感世界,文学把它转化成支撑情感的东西进入到头脑里引起我们的共鸣,我们才会对这个东西更感兴趣,由此形成良性循环,各行各业的专业人士进入到网络文学创作中,这是网络文学能够持续繁荣发展的重要原因,如果都是农民写、都是医生写,单一题材读者必然少,但各个行业、社会生活的各个方面,现在几乎都能够在网络文学中找到对应题材的作品。

文学创作不只是把某种类别的知识当作题材呈现在纸面上,有要通过创作表现的东西。我们通过叙事技巧来突出想表达的那一点。写“非遗”作品,所有的叙事元素都要围绕这个主题写,其实客观世界中并不是这样的,因此它是一种变形,是对客观世界的变形。叙事是有建构性的,要通过叙事在作品中建立一

种东西,这种东西在现实中并不一定是客观存在着的形态。叙事的重要性就在这里,在有些领域中,西方对我们有偏见。这恐怕跟我们自己的叙事没有建立好有关系,我们的力量还没有达到用我们的叙事把西方有偏见的叙事推翻。所以我们要通过我们的叙事讲好中国故事,让西方真正了解我们的情况,所以网络文学的现实题材创作不是把现实的材料、把技术参数和资料堆砌在这里,我们一定要在里面呈现叙事的建构。

当然,与传统文学不同,网络小说主要是类型化叙事。尽管这样,也不是都用同一种办法来处理同一个题材情节、呈现同一种主题追求。当网络文学面对现实的时候,仍然有多种多样的表现手法,这其中也体现在以丰富的社会生活为知识建立起来的同世界同架构上。同质化现象被作为网络文学的缺点而存在,但这并不只存在于网络叙事中。有人说网络文学写的是欲望世界,传统文学呈现的是精神世界,然后说低级的欲望世界是单调的,高级的精神世界是丰富的。我是不大同意这种说法的,假如欲望真是低级的重复,而人与人的精神活动同样没有太大的差别。传统文学写精神世界的时候,不同人的爱恨情仇、自尊与自卑又能有多大差别呢?我们需要理解的是,进入后现代社会,客观世界的丰富程度远大于人类精神世界的复杂状况。这也是催生网络文学繁荣发展的基础条件。从发生学上看,传统小说与网络小说怎样彰显自我、怎样突出主体意识,对恋爱的喜悦与失恋的痛苦的感受,两类写法中的不同人物之间的体验并无截然不同的差异,但支撑它们的现实经验显然是不同的。所以也要辩证地看待网络文学的同质化问题。

这些作品无论是对题材还是对表达方式的选择上,都表现出清晰的文体意识,知道怎样把这个作品写得更吸引人,在吸引人的基础上怎么更能体现作者的想法。有了这个基础,相信作家们的创作会更好,我们也期待网络文学在党的领导下发展得越来越好。