



2015年国家新闻出版署以网络文学排行榜的形式,开始推动现实题材网文创作。2018年至今,中国作协等有关单位大力将网文现实题材(包括革命历史题材)创作作为项目扶持、排行表彰的大门类,配合一些重大历史节点,一批现实题材的网文代表作浮出水面,显现了网络文学创作的多样性和国家干预调控的变量。但网文现实题材创作仍需深入研究和长期跟踪,有关创作规律、问题和具体作家作品的探讨,空间都很大。本期特别关注部分从幻想题材转入现实题材创作的作者,请他们谈谈创作带来的思想变化,也请评论家结合两部此类作品发表见解。

——学术主持:夏烈

现实题材并不限制创作的多样化

□夏烈 月关 管平潮 北倾

夏烈:三位好!今天想从三位近期的创作来谈一个问题。我发现你们原来都有网文创作的“主攻”类型,比如历史、仙侠、言情等,但近年开始介入现实题材,从生活和行业中寻觅创作素材、塑造时代人物。是什么动力驱使你们进入现实题材创作?你们的情况可能代表了不少网络作家类似的思想、行动。

管平潮:我的一个重要的写作动力是近年来国家倡导作家多关注现实题材,鼓励我们书写新时代、歌颂新英雄,我响应了国家号召。我写《天下网安:缚苍龙》这个网络安全领域的故事,有我的专业优势,我本硕博所读的专业和网络安全技术相关,积累了较多网络安全知识,知道不少相关事件。在书中,我充分认同国家层面提出的建设网络强国、构建网络空间命运共同体、虚拟空间不是法外之地等论述的精神。

月关:我的转型首先是一个创作者在取得一定成绩之后对自己提出的更高要求。现实题材无疑能更多地体现人物的人生观、价值观,赋予作品更多的思想性、文学性。此外,宣传文化部门的引导也把我的目光更多投向了现实题材。还有,近年来一些现实题材网文的影视化改编,比如《大江大河》《都挺好》等作品的成功,也给我们网文创作者以信心,只要用心创作“好作品”,现实题材读者是买账的。我创作的以消防员为故事主角的《极道六十秒》,写到特别又精彩之处,自己也深受感动,这就更加坚定了我创作现实题材的信心。

北倾:现实题材的创作是大势所趋。对创作者而言,都不会只满足于“讲完故事”,而是会追求讲好故事。现实题材能以更深刻的立意,带领读者探索人性的险恶,自然也能描绘属于人类天性的各种美好感情。我的《星辉落进风沙里》中,爱情仍是不可或缺的,但我不会特意给作品“贴标签”。作品只要能符合我想象中的样子,能替我表达想要表达的即可,这就构成了我对现实题材的理解与追求。如果说这跟过去的言情小说创作有何不同,应该是笔墨与侧重上有些区别。

夏烈:当你们创作现实题材作品时,发现和之前的“主攻”类型在构思上、方法上有什么异同?

月关:我之前主攻的是历史题材,这在网文中已经是要求相当严谨的类型了。尽管如此,相对现实题材来说,它还是更具想象空间。历史题材需要更多的是对历史文化的了解,以此确保你的作品在创作中不会出现太大的纰漏和错误。而现实题材因为它写的恰是我们正在经历的、熟知的生活,所以更要提炼、升华、生动,对创作者的要求也就更高。同时,创作者在写作现实题材时,细致踏实的采

风成果、搜集的大量资料、丰富的社会阅历等,都是作者确保创作出一部好作品的必要条件,而历史题材在这些方面的要求相对会弱一些。

管平潮:虽说仙侠小说也有“现实性”,但其构思确实可以天马行空,肆意发挥想象。现实题材作品在这方面就要克制得多。相应地,要准备的参考资料也要多得多。同时,现实题材也更需关注时政,“时效性”更强。

夏烈:再说具体一点,在现实题材创作过程中,各位是否遭遇了难点?又是如何处理的?

管平潮:我在创作《天下网安:缚苍龙》时遇到的最大难点是,如何在网络安全知识、网络安全防技术转化成故事。技术是冷冰冰的、枯燥的,我需要找到生动有趣的故事载体。这确实让我头疼了许久,最后我用“网络安全技术天才”协助网警办案这个故事模式解决了问题。

月关:我感觉最大的难题有两个。一个是因为我们写的是现实,如何源于生活、高于生活,再服务于生活,这是一个很有职业性的要求。另一个是一旦涉及某种职业,而该职业并非作者本人从事过的,在采风 and 素材搜集、使用上就有一定难度。我所采取的办法是进行大量的素材搜集,优中选优,再加上合理生动的想象,将之发酵成故事。

北倾:我遇到的困难基本来源于取材。许多创作者的状态都是孤独的,这会造成作者生活圈逐渐变小,每天接触的人和事都较为有限。但故事的创作是没有边界的,不限于地球甚至不限于宇宙。所以我经常会遇到人物本身的经历设定超出我的认知范畴的情况,为了让人物立体且落地,我就需要花费大量精力去做前期的准备工作。目前为了解决这个难题,我通常是到处“抓壮丁”,看身边是否有朋友是相同或相关职业的,以及大量阅读相关文献和资料,让自己尽可能去理解和想象。其实我不止一次做梦,希望有一天能出现“人生体验馆”,让我能够深入地沉浸体验不同的职业和生活圈。

夏烈:一个网络文学作家的创作从原类型向现实题材转型,会影响其“市场价值”和粉丝接受度吗?我想听听你们怎么看待这个问题,如何协调现实题材网文的商业价值和社会价值?

北倾:平常心吧。言情小说和现实题材的创作差异总体上小一些,读者不会完全排斥,而读者流失和数据下滑并不一定是换题材的原因,也可以找自己写作的原因。还有,创作过程中的确会经历不少的选择和打击,比如你以为自己是弯道超车,其实是走了一条更远的弯路;或者“潜心”几年,最后发现是无效创作。所以不论是转型还是转换题材,作者首

先要明确自己想要什么,这样即使遇到挫折、走入低谷,等时间沉淀后你会发现,这些经历全是宝藏,是锻炼和积累,并非全无收获。至于如何协调现实题材网文作品的商业价值和社会价值,我认为,作品的社会价值是高于商业价值的,当然,也不能全然“为爱发电”,这种时候可能就需要取舍和平衡。

管平潮:目前看来,对于从虚构类转型去写现实类题材的网络作家,“影响”还是存在的。一个网络作家,尤其是成名的网络作家,有着经过时间和市场考验的擅长的创作领域,有着固定阅读喜好的读者群。而虚构类和现实类差别还是挺大的,这种转型显然有风险,“市场价值”可能缩水,读者接受度可能不高。所以想转型的作者就更需要努力,争取写出精品。现实题材自有其IP价值,关键还是要看是不是精品。质量越高,IP价值就越高,这个逻辑和写其他题材是一致的。不过现实题材在创作时也更容易碰到一些不好把握的所谓的“敏感点”。

夏烈:三位作为参与者,如何评价近年来出现的现实题材网络文学创作潮?

管平潮:近年出现的这股潮流,有网络作家自发的原因,也有国家号召、作协激励的原因,同时这也是时代发展的需求。进入新时代,新事物、新英雄不断涌现,客观上也呼唤网络文学书写这些新事物、新人物。

月关:近年来现实题材优秀作品越来越多了,这些作品都有一个共同的特点,就是既接地气,又富有传奇性。它们能充分打动、调动读者的情绪,使其为之喜、为之哀,产生共情作用。而且这些作品在传达的价值观上,不合时宜、腐朽陈旧的价值观点少了,新时代的气息加强了,且对于主流价值观的表达,都能利用故事进行点点滴滴的表现与传达,极少生硬地宣教,这也让观众更能接受,在潜移默化中受到影响。

北倾:我觉得现实题材其实是一种创作方向上的引导。它是一种正向的约束,并不限制创作的多样化。而且,现实题材着重于问题意识的表达,反映着社会百态和人物的现实处境。

夏烈:在各位看来,一部优秀的现实题材网文精品有何特征?

管平潮:选题呼应时代、人物贴合实际、故事没有悬浮感,资料收集非常丰富扎实,在富含现实意蕴的同时,文学水准也比较高,文质兼美。

月关:我之前已经谈到一些特点了,要补充的话就是故事表达上的能力。一个不流于俗套的故事内核、一群个性鲜明的人物角色、细腻生动的故事情节、张弛有度的叙事节奏,如再拥有这几项,就是一部引人入胜的精彩的现实题材网文作品了。

《神工》:网文叙事常规与工业题材的融合

□孟隋



网络小说中较早涉足工业题材的作品有志鸟村的《超级能源强国》(2012年开始连载)、齐橙的《大国重工》(2016年开始连载)等。有意思的是,近两三年的网络小说创作中,工业题材成为了很多作者的选题方向,比如在“飞卢小说”APP中近期就有点击量比较高的《我泱泱大国,有点黑科技怎么了?》《山寨手机?不,这是国货之光》等工业题材小说。

其中,2018年在“掌阅”APP上开始连载的《神工》颇值得关注。相较工业题材小说中《大国重工》集行业之大成式的书写,《神工》有更浓厚的网络小说色彩。它尝试将网文的各种叙事常规融合进工业题材中去,以至《神工》比前者更“像”网络小说。作者任怨在创作这部小说之前,还写过《超越轮回》《武道乾坤》《破灭时空》《斩仙》等多部仙侠、科幻类网络小说,能把网文的各种叙事常规融合进工业题材小说中,想必正因为作者有长期的相关创作经验作为支撑,对网文创作中的种种常见手法作者烂熟于胸,在创作实践中又将其“内化”了。因此,《神工》的看点就在于,它既是一部网络“爽文”,又是一部偏向现实题材的小说,作者试图将两种不同的创作路数融为一体。

《神工》讲的是“水木大学”的学生郭泰来,本来是一名身材较胖、浑身病痛的“学渣”,但在机缘巧合之下获得了“控制系统”、体内纳米机器人和“未来梦境”异能,从此走上了通往机械加工领域的“神级”大师之路。获得了异能的他,多次帮国家和军队解决了各种技术难题,打破了发达国家对“华夏国”的技术封锁。在解决困难的路上,主角郭泰来也迎来了个人成功,变得健康、优秀,最终获得巨额资产以及多位美女的青睐。对这个“穷小子”得异能、迎娶白富美、走上人生巅峰的“爽文”网文惯见套路读者已很熟悉了,只是在这熟悉的味道背后,作者又添加了一些“新鲜”的配方。

《神工》将网文中常见的“升级”主题,化作了主体内“控制系统”的升级。每次“系统升级”,主人公就能支配更多数量的体内纳米机器人,从而解锁更多功能,不断获得更强一些的加工制造、设计研发能力。这部小说还熟练地使用了“金手指”的设定来加强情节的戏剧张力。比如当别人都觉得主角不行,要“吃瘪”时,身怀异能并且早已在梦境中洞悉未来的

主角,必定会“打脸”那些看不起自己的人,让所有人惊叹。这种不断重复出现的戏剧性场景满足了读者对“主角最强”“主角能克服一切困难”的期待。在小说的人物设定上,作者大量使用了类型化的人物形象,并赋予其“标签”式的人物性格,如“好富二代”“烂好人父亲”“美女学霸”之类,并且这些人形象在故事的发展中几乎保持了一成不变。以传统专业文学创作的眼光看这些网文叙事中的“常规”,似乎颇有些“简陋”,但从“大众阅读”的网文市场定位来看,此类“公式小说”(国外称之为 formula story)则可能会被多数普通读者喜爱,更易吸引大众阅读。

在“熟悉的味道”之外,《神工》的独到“配方”是,选择了更为新颖、接地气的工业题材。此类作品在网文圈也属于“行业文”,这类作品既有网络小说的特征,又融入了较多专业知识。较常见的“行业文”以医疗、刑侦、娱乐等行业居多。《神工》中的专业知识,既有理工科学生熟悉的“金工实习”内容,也有数控车床工人熟悉的“数控”专业知识,还有很多“军事迷”熟悉的军工制造知识等。作为一部较扎实的“行业文”,尤其是小说的前半部分,作者利用专业知识背景讲出了精彩的故事;而到小说后半部分,工业题材文的特点却逐渐弱化,出现了大量关于好莱坞电影、娱乐公司的描写,似乎又多了一些“娱乐行业文”的味道。由此来看,这部小说是“高开低走”的,作品前半部分因为努力呈现了扎实的加工制造行业知识,比较真实可信的历史环境,给人以耳目一新的感觉;而小说后半部分,这些亮点却逐渐减弱了,作品变得像普通都市“男频”网文风格了。不得不说,这是个遗憾。当然,这部小说毕竟有长达400多万字的篇幅,如果都是扎实的“一眼”的“工科”风格,对写作者的耐心甚至体力都将是严峻的考验。

《神工》中还包含不少对“历史现实”的描写,像对1990年代末以来社会的状况、工业生产情况、重大历史事件的呼应等。这部分内容可归于“现实”,但这部小说作为大众文化文本,其“现实感”更多则来自于它呈现的虚构内容与社会现实相呼应的情感“结构”。比如有读者留言,这部小说“通过科幻小说的写法来描写现实生活中的英雄,我们中国的军工厂里很多的高级技工都属于这一类人”;“很好反映了

当下需要面对、解决的问题”;“把前沿科技用和魔幻相结合的手法融入现实中,趣味性很高”等。读者的反馈说明,尽管小说是“科幻”甚至“魔幻”的,但这并不妨碍他们在其中读到“现实感”,这恰是因为小说中的“虚构”与现实存在之间的情感结构的对应。

当小说内容与社会现实中孕育出的情绪“同构”,“现实感”就会产生。以工业题材网络小说遵循的“工业强国”理念为例,这既是对现实的映射,也是对当下大众情绪的有力呼应。近年来,工业题材网文的涌现在一定程度上契合了人民渴望祖国工业体系越来越强大、国家越来越富强的普遍期待。《神工》开篇就写到,主人公通过体内纳米机器人的协助,具有了超越国内顶尖数控机床水准的精工加工能力,突破了“瓦森纳协定”对华夏重工业制造能力的限制。这个情节显然就是对当下众多时事新闻报道唤起的普遍性大众情感的呼应。

当然,通过网络小说的叙事常规一样可以直通现实。即使《神工》中充满网络小说中的常用套路,但从内容上看,它大力地从现实中取材,既试图去“理解”当下普遍的大众情绪,又力图从现实中提取写作灵感。如果作者没有对工业制造常识、对我国工业发展的了解,这部小说的价值就会大打折扣了。对网络小说的转型和创新而言,现实题材并未不是一个重要方向。《神工》作为一个样本,尽管存在缺陷,但却做了一次有益的尝试:它为网络小说如何与现实题材对接做出了一定探索,留下了一位擅长幻想题材的网文作者初步转入现实题材创作的文学印痕。



“一桥飞架南北,天堑变通途”,这是毛泽东在《水调歌头·游泳》里表现武汉长江大桥雄伟气势的诗句。而对于以宁夏为中心辐射开去的广袤无垠的大西北来说,银西高铁建成通车的重大意义也当得上跨山越海,可堪一比。作为国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”高铁网的重要组成部分,银西高铁发轫于银川平原,越黄河、毛乌素沙漠边缘和世界上规模最大的黄土塬而深入八百里秦川腹地,是首条连接宁夏、甘肃和陕西三省的高铁,也是国内一次性建成里程最长的客运专线,其艰巨程度、技术难度和标杆意义不言而喻。从“苦瘠甲于天下”到“再造塞上江南”,银西高铁无疑是“一带一路”建设下西部大开发中新添的一条奔涌的大动脉,源源不断地为陕甘宁革命老区输送新鲜血液,推动宁夏、蒙古等周边地区经济社会快速发展。从早期技术引进到今日自主研发、高铁总里程领先世界,从“中国制造”到“中国速度”,中国高铁这张“名片”凝结着无数尽心竭力的铁路建设者的智慧和心血。我本疯狂(赵磊)的《铁骨铮铮》就是一本立意于致敬和全景记录银西高铁从开工建设到落成通车这样一个“艰难困苦,玉汝于成”光荣历程的现实题材网络小说。

近年来,现实题材成为网络文学重要的创作方向,得益于国家层面的大力倡导和行业的鼓励扶持。“艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活”。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话为包括网络文学在内的新时期文艺事业的繁荣发展指明了方向。网络文学自诞生以来,除了天马行空的想象力,也并不缺乏现实生活的烟火气,都市、言情、职场、校园等这些交互的类型,就是网络文学自早期至今仍热门的创作题材,即使是玄幻、修仙、穿越等架空历史的作品,也依然有着源自作者日常生活中现实经验的投射。在“想象的翅膀”和“坚实的大地”之间,网络文学还有着许多积累、沉淀和深化的空间,但也同样拥有值得期待的未来。学术界对此也始终关注,禹建湘认为,网络文学正在发生“从玄幻想象到现实观照”的审美转向;向海田将这种调和了网络文学浪漫主义和传奇色彩的现实题材创作称之为“后玄幻时代的现实主义”;夏烈则认为,网络文学近年来出现的这种聚焦于社会变革和时代发展的现实题材创作,兼具民间视角和家国情怀,可以视为网络文学进入社会主义现实主义叙事风格的自觉时期。

我本疯狂正是上述学者讨论的由玄幻转向现实题材创作的先行者和践行者的典型之一,他以《一世兵王》《极品狂少》《特种教师》等军事题材和都市玄幻小说作品知名于网络,《铁骨铮铮》是他个人首部扎根基层跨界创作的现实题材作品。从富于传奇色彩的个人英雄成长录到聚焦于主旋律的时代发展与变革的宏大叙事,我本疯狂的创作转向缘起于自己曾就职于铁路系统八年的亲身经历,旨在描摹中国铁路发展变革的时代风云、展现铁路人的精神风貌。为此,他在创作过程中多次前往银西高铁指挥部、宁夏城际铁路公司和施工现场进行调研,书中的人物、情节大多融合了自己的亲身经历和项目建设过程中的一手材料。可以说,《铁骨铮铮》是一部立足于原汁原味的生活、意在艺术重构广袤的西部大地上这一高铁建设事件的现实题材佳作。不同于齐橙的《大国重工》、阿耐的《大江东去》,何常在的《浩荡》,我本疯狂并不试图锻造作品的“史诗品质”,而是回到历史深处,回溯改革开放40年以来中国发展的沧桑求索,也无意于借用网络文学中穿越重生等“金手指”打造传奇色彩和“爽文”精神,而是专注于当下的现实,选取银西高铁建成这样一个时代截面勾勒出铁路建设行业的线条,以工匠精神作为一枚历史的切片深入整个时代的脉络和肌理之中。“初心在方寸,咫尺在匠心”,小说里王忠国和刘建师徒这种有所坚持而又有所为的科学理性精神和工匠精神传承,背后沉淀的是中华民族共有的生命密码和文化符号,他们坚守使命与责任、有所承担而又敢于担当的优秀品质,是从一己之私的“小我”到吾国吾民之“大我”的升华,也是作者致敬铁路建设工作者的青春献礼和寄托遥深的一腔家国情怀。

评论家乌兰其木格认为,“网络文学中的青年形象与五四时期的‘新青年’、20世纪80年代的励志青年及90年代的青年青年根脉交接、声气相投”。我本疯狂在其网络小说的创作中一直以“爱国”作为人物塑造的诉求,《铁骨铮铮》作为一部现实题材的行业小说,更是贡献了一批“舍小家为大家”、德才兼备、爱岗敬业的新时代中国青年形象。小说一开篇便描绘了一幅“风雪夜归人”的动人画面,因为工作性质而常年与女友聚少离多的优秀铁路工程师刘建此番千里迢迢、星夜兼程赶回来的目的是向李颖求婚,并且实践自己调回本地、相互陪伴的承诺。作为小说着力打造的第一主人公,作者刻画了一位兼具才华与情怀、符合年轻人审美取向的人物典型。刘建业业务能力高超,不擅花言巧语,但是却愿意揣摩女友的心态并且积极学习,营造了一个极其浪漫的烛光晚餐求婚仪式。这其实是一位朴实语言的工科生极为难得而可贵的品质,重情重义、知冷知热。当他得知师父王忠国罹患癌症仍坚持抱病上岗、立志将银吴高铁建设成中国高铁的标杆之后的选择,与其说他是为了帮助师父实现最后的人生理想,毋宁说是师父的精神感召下,坚守铁路人的职业担当与使命意识,在时代的洪流中为祖国的西部大开发贡献自己的一份力量,以“小我”换“大我”。失去相守多年的爱情,他并非没有犹豫痛苦,但他既尊重女友李颖的意志,也听从理想信念的召唤。这样的人形象就不是刻板、扁平的,而是有血有肉、有情有义、真实感人的。这也为此后他获得宁夏日报社记者林楠的青睞提供了说服力。而他身上最为闪光的品质是,始终具备一名高铁建设者的使命意识和责任担当,以项目质量和人民的生命安全为首要目标,即使面对来自权力和利益的巨大压力也能保持理性和科学精神。正是这种宝贵的品质才能令他不惜愤怒来岳父也是顶头上司的林云峰,才能令他获得宁夏省委书记徐宁的赏识。也正是刘建和王忠国师徒俩这种精益求精的科学精神和不计个人得失、孤注一掷坚持的勇气给相关部门的领导干部们上了一课,空有政治激情不等于工程质量和安全,一己之私决不能凌驾于国家和人民的生命财产安全之上。与此同时,书中林楠美丽聪慧、独立自主的新时代女性形象也给人留下了深刻印象。此外,吴振涛作为一位职场新人能明辨是非、坚持立场,徐娇娇落落大方、知错就改等,都是该书青年人物序列中的闪光点。

书中也塑造了一些个性鲜明、不因循守旧的开明长者形象。王忠国以生命拥抱事业的热诚令人感佩;徐宁躬身自省、胸怀丘壑而又能深入基层一线的领导形象也足以跻身改革开放以来优秀管理者的队列。对于林云峰的处理尤值得称赞,他为了追求工程速度不惜强令撤换刘建,究其原因,是个人经历和知识构成所造成的思维方式和价值观念的差异所致。作者在这里表现出的对人物不同阅历和价值观念的理解,恰恰是其对于人物性格丰富性、多样性有层次的体认和成熟的把握,可以说这是对网络小说中的人物塑造容易流于扁平化、脸谱化弊病的思考和超越。

一部优秀的现实题材网络小说还应具备动人的现实情怀。《铁骨铮铮》的故事构造和人物塑造表达的那种忧国天下的家国情怀,也是这部作品脱颖而出、成为献礼建党百年佳作的原因。在宁夏,银西高铁项目前期的征地、拆迁都会涉及回民村庄,这给文学创作增加了难度,作者最终放下笔,首先是因为他在调研和取材过程中了解到,高铁建设过程中遇到的这些问题得到了顺利解决,他希望自己的现实题材创作不但是要基于现实,并且能够在艺术追求上更进一步。“让人们在享受高铁时代便利的同时,了解中国铁路的发展和变革”,也希望以此为契机进一步思考和探索网络文学创作未来的方向和路径。小说中,作者让刘建想出了一个巧妙的处理办法,通过聘用村民参与基地建设,不但保障了高铁建设顺利推进,还为村民脱贫致富提供了可持续发展的途径,不但显示出作者直面现实的勇气和家国情怀,也使小说因其本土特色而成为此类题材中接地气的“这一个”,增强了作品的辨识度 and 独特性,同时又营造了一波三折、一唱三叹的戏剧性和可读性。最后,由于处理得当,村民们达成了对高铁建设造福于民的一致认同,不仅彰显了民族团结,还讴歌了“一带一路”和西部建设,致敬了在这一泽被千秋的事业中努力奉献的每一位平凡的劳动者。

“风樯动,龟蛇静,起宏图。”伴着一声长鸣,宁夏高铁银吴标段“银市至中段”高铁正式开通运营,刘建终于实现了师父王忠国的夙愿,建成了中国高铁的标杆,这是“中国速度”,也是“中国精神”。他和林楠在动车1号车厢的婚礼,既是对青春人生的献礼,也是对伟大时代的献礼。小说虽然仍难免在逻辑、结构、主题等艺术标准上存在进步和深入的空间,但这可能是网络文学从“无边的现实主义”进入“有边”界定之审美转向、“从平原”迈向“高原”“高峰”的必经之路。

(本版文章学术支持机构:杭州师范大学国际网络文艺研究中心)

中国速度、匠心传承与家国情怀
——评工业题材网络小说《铁骨铮铮》
□汤俏