

凭着热爱，也凭着那股子韧劲儿

——访网络文学作家卖报小郎君 □虞婧

卖报小郎君曾是个写小说“扑”了10年的作者。“扑”了十年，还能接着写，他凭的是热爱，也凭着那股子韧劲儿。

在2021年第六届阅文原创IP颁奖仪式上，卖报小郎君创作的《大秦打更人》获得了“年度最佳作品”“年度男频人气十强”“年度东方幻想题材作品”“年度影视改编期待作品”四项称号，成为颁奖仪式上最受关注的作品之一。中国社会科学院文学研究所研究员陈定家评说：《大秦打更人》是一部植根传统文化的锐意创新之作，作品在穷极仙侠小说万千瑰丽想象的同时，将探案故事的种种奇思妙想发挥到了极致，在题材跨界融合与艺术手法创新方面取得突破性进展。

卖报小郎君说，自己是积累了10年才换来了一朝的破茧成蝶。从小学到高中，他写作文一直不错，频频获奖，是因为喜欢，也因为有成就感。第一次在键盘上打字写文是在高中的时候，住校生周末回家能用电脑打字，平日里在学校就利用课余时间写在笔记本上。“最初的写作就是闭门造车”，他说，一开始没有研究网文的行文特点，由于喜欢《西游记》，就开始模仿，执念于文笔诗词，就铆劲儿写华丽的辞藻和“高深”的文言文。直到大学室友看到“苦不堪言”，他才意识到，网络文学还需要考虑运用读者能够接受的语言风格。

于是他开始模仿金庸和古龙，也会到学校图书馆

找一些名著来看，主要是揣摩文笔，学习他们文字间的转折、铺垫以及人设等等。不知不觉间，他离“故事”更近了。2008到2014年，卖报小郎君还是以“玩票”为主，自娱自乐；等到2014年他决定真正开始连载创作，到2017年，他都是“扑街”的，也就是一分钱也没赚到。而这三年里，他白天工作，晚上往住熬夜码字到一两点，日复一日，全凭对创作的热爱坚持着。直到现在，也依然保持着这样勤奋不怠的创作状态。

创作者一旦投入在自己的作品里苦学琢磨，并不容易“出离”。最终，卖报小郎君决定跳出既有创作惯性，学习其他优秀作者的网文作品，研究他们写得好的、能被读者接纳的地方。10年的创作实践加上对故事的研究，他对剧情和文字的驾驭能力并不弱。《大秦打更人》的成功也就成为了一个水到渠成的结果。

这部作品在传统男频的基础上，以多元素融合、轻松搞笑的行文风格和丰富的人物形象塑造等走出了一条创新的新路。作者让男主在以“求真世界搞起了推理，男主从一个愉快开始，揭开各方势力的布局 and 手段，其中涉及儒家、道门、佛门、蛊师、巫师、术士等各方势力，随着查案的紧张推进，知晓得越多，整个显露的漩涡就越大。

“尽管涉及这么多的布局和伏笔，卖报依然没有把这本小说写崩，体现了他的写作能力很强，文字功底、

情节安排、叙事节奏掌控都很强。”一位读者在知乎这样评价，“作者首先把男主当成了一个‘人’，主角侠义心肠，情节波云诡谲，读者自然也就被吸引住了。”《大秦打更人》成为了现象级作品，并入选了2021探照灯年度书单“十大网络原创小说”榜单。

作为一位能看到自己弱点，进而挖掘自身优势的网文作者，卖报小郎君的心里一直装着读者。起点读书App内“本章说”功能上线后，从技术层面拉近了读写互动的距离。除了自己琢磨之外，卖报小郎君在续更《大秦打更人》时，不断与读者交流，常常在一章续完后提出：“为盟主加更一章以示答谢”，或“今日三更，月票在哪？”“错别字就靠众亲帮我挑了”“你们提出的问题我会在后面交代的”等等。也正因此，读者能感到自己与作者作品在情感和精神上的联结。

卖报小郎君表示，他一直坚信写作是一个沉淀的过程。从接触网络文学开始他就一直坚持两点：一是不断创新、自省、突破自我；二是耐得住寂寞。只有结合这两者，才能为大家带来更多更精彩的故事。

“真正踏入了职业写作的门槛”

——访网络文学作家齐佩甲 □丛子钰

作为一部以游戏为背景设定的网络小说，《超神机械师》的评语中如此写道：“书中人物不断面临各种危机与挑战，展开一场场冒险，剧情设置十分出彩。”其实写作的过程也是作家自己的冒险。假如有一天我们一觉醒来，发现自己成了一名网络作家，那该如何思考，如何写作？《超神机械师》这部作品就见证了齐佩甲从一名兼职写作者成为全职网络文学作家的写作历程。

2014年，齐佩甲开始在网络上进行文学创作，“那个时候就随便写，想怎么写就怎么写”。而写《超神机械师》的时候，他会在每章前写一个章节的细纲，整理每一章的思路，然后严格按照细纲的计划执行。从新手作品到《超神机械师》只有4年的时间，他的成长是迅速的。小说如今占据游戏品类各大榜单首位，并入选2018阅文集团超级IP风云盛典·年度值得改编游戏作品，这也是写作带给他的进步。《超神机械师》写的是在科幻背景下的星际世界中，各个种族、文明间的互相接触、争斗以及合作，通过主角视角去经历、展现这个世界，并通过这个�界的发展与演化，展现一些关于未来社会的幻想。

从最初的自由写作到职业化写作，齐佩甲的感受是双重的。“更舒服和不自由，两者都有。更舒服的话就是写起来会更有条理性，知道整体的剧情结构，现在该写

些什么，下一章又该写些什么。当然不自由也是存在的。开始书写的时候表达欲最旺盛，初生牛犊不怕虎，什么也不懂，写作当然是最自由的了。知道了一本小说该怎么写之后，就产生条理性了，虽然不自由，但写的书会好看一些，才算真正迈过了创作的门槛。”网络小说的写作既要实现内容上的饱满，又要保证更新的字数，这就需要“生活”与“创作”的平衡。齐佩甲的方式是首先把生活和创作视为“你中有我，我中有你”的关系，对他来说，创作的灵感都是从生活中来的，生活中经历的事情都会变成写作的养分，同样人生就是一种创作。他每天更新的字数在网络作家中并不算多，但是对剧情的推演是时刻在脑海中进行的，日复一日。“更新不给力，肯定是不让读者满意的，只是我个人的创作习惯更倾向于每天不要写太多也不要太少，不为了追求收益而‘爆肝’，最重要的是养成一种适合自己的习惯，保持轻松的心态。”

当齐佩甲还单纯是读者时，最初阅读的小说是《斗罗大陆》《斗破苍穹》，从读者的角度，他更享受小说带来的乐趣，思考的都是对剧情和人物塑造的感受和看法。成为作者之后，他开始学会用作者视角来分析一部小说。“会本能性地跳出读者思维去分析一部作品，比如一

段剧情的逻辑链、情绪链、起承转合，一个完整剧情的整体结构，几个事件的铺垫、承接、情绪，塑造人物的切入点以及各种对比、反衬等手法。”虽然看重作者的写作目的和技法，但是齐佩甲也认为，写作不能迷信套路，而要靠内功，“同一个故事，不同的人写出来，效果就会不一样，这个就是内功的体现。在网文创作中，内功除了这些写作基本功外，还包含对读者情绪的揣摩，对市场风向的分析判断，对题材‘卖点’的提炼和丰富，对人物形象争议性的预期以及整体故事的适应性等等。一本小说光‘写’得好，也不一定很多人看，网文读者还是更希望能看到些更新奇、好玩的东西，也就是俗称的‘爽点’。但爽点并不只是为了追求爽快，实际上还可以分解成许多不同的情绪。”这些都是在写《超神机械师》的过程中齐佩甲摸索出来的经验，他逐渐领会到了不同的视野和技巧，每写完一天的更新，会去看读者的反馈，然后再调整自己的写作。这种网文特有的创作生态让他的整个创作过程很充实，觉得在写《超神机械师》的时候，才真正开始了职业写作，不像以前那么自由散漫，真正地从事作者视角去把控自己的小说。“要说对生活上的影响嘛，更宅了，也更加专注于写作了。”齐佩甲笑着说。

阅文集团白金作家吱吱在刚刚完结的小说《表小姐》中，讲述了一个“明朗少女”的京城见闻故事。“大家都爱写‘美强惨’，就想塑造一个家庭温暖、性格健全的女主角。她聪慧、自信并且无畏，我将理想中的性格特征赋予她。”《表小姐》的创作初衷来自于对巴蜀地方文化的好奇。在此之前，吱吱的创作多以苏杭文化为背景，“在《表小姐》中，通过对巴蜀文化的了解，我可能开始有自觉的意识，要以网络文学写作的方式观照我们国家不同地域的文化特色。”吱吱形容“这是一次抬头式的表达”。

“我关注的不仅是吃食、风景、性格，还包括那里的婚姻状态、文明特征以及与其他文化的差异性。”因此，如何将巴蜀地方文化融入小说人物性格和故事情节之中，吱吱需要为更细致的人物设定充分准备。她多次前往四川采风，与川渝的朋友交流，也详细考察了巴蜀地区古代历史资料，了解物候和特产、食物属性与地方习俗等，用小说的方式还原了巴蜀文化所孕育出的那种开朗、乐观、豁达的人物性格。小说中对烹调菜品的主目、食材的处理、厨具灶具的使用等也堪称专业、讲究。吱吱表示，用文字还原食物的美好，这份乐趣与真正下厨做饭是殊途同归的。

有十余年网文创作经验的吱吱，深耕于古代言情小说领域，是古代宅门小说的开拓者之一。她的每部作品都关注古代宅门中女性的成长、生活、爱情与婚姻故事，在相似题材的作品中不断变换新的写法，塑造新的人物。而今，她已写出上千万字的作品，有庞大、稳定和高黏性的读者群。

谈及创作，吱吱认为，要在熟悉的题材领域里保持深耕的同时，坚持创新，“如果做不到全然创新，那坚持局部的创新也是有意义的。”对吱吱而言，写作是关于自我的游戏，“写得越多，越有遗憾，就越想在下一部作品中弥补这种遗憾。”古言小说无论是架空历史还是以真实朝代为背景，在语言风格、人物吃穿住行、社会习俗等方面都需要有真实历史作参照。吱吱认为，故事可以编造，但细节应当真实，经得起推敲，这样才能引人入胜。“不细耕的话，很难达到自己的顶峰。”所以，十余年网文写作，她“要么在写，要么在想，要么在查资料”，“要每一本都不一样”是吱吱的写作“宣

言”。在她看来，创作者要寻找到自身擅长的题材领域并考虑到写作的“舒适度”，“毕竟自己写得开心，读者才会看得开心”。网络文学尊重的是普罗大众的通俗审美，所以，要坚持百花齐放、百家争鸣，让各文类竞相绽放，读者可自行选择喜欢的阅读口味。因而，作者在细分领域的创作就必须有创新、亮胜之心。“创新一直都在。头部作者一直都在创新，不会自我重复。”吱吱说。

书写有质感、逻辑自洽的女性成长、婚姻家庭故事，是吱吱小说的一贯主题，这让她的作品在女频爽文里有着鲜明的个人辨识度。“在我看来，那些在温暖的原生家庭长大的孩子，亲情就是她们的底气。所以我想告诉女孩子们，要自信、无畏。无论身在怎样的处境中，用心经营自己的人生，走到哪里都不会太差。”

吱吱喜欢《红楼梦》《儒林外史》《金瓶梅》以及“三言二拍”，“常看常新”。而读者也因为她作品中那些文白夹杂、典雅又流俗的语言、温婉动人的女性气质、栩栩如生的人物及其生活而喜欢她的作品。小说显示出博学而又细致的古典知识素养得益于她的“童子功”。童年的寒暑假，“看书成为我消遣的主要方式。我父亲有很多书，相当一部分是工具书，《辞海》《成语词典》等，还有一部分是各类历史演义，比如《中国历代通俗演义》，我特别爱看这类书。”吱吱笑着说。至今，她还还记得父亲书架上的《道藏宦海见闻录》，这是一本清朝官员的自传体式的小说，能让人看到明清之际的时代风气，对于后来她创作以明清为背景的架空古言很有帮助。而至于《中国建筑图解词典》《明代社会生活史》之类的“大块头”，则是她写作中时时要翻阅的，查阅建筑规划、婚丧嫁娶、红白喜事礼俗等。

常有读者在她的作品中留言说，吱吱的作品仿佛另一个版本的《红楼梦》。但吱吱认为，与大观园里姹紫嫣红的女性形象和命运不同，她的创作基于自身的女性观、爱情观，始终有某种同一性，“因为我欣赏的女性都是自尊、自强、自立的，所以我不管她出身如何、起点如何，最终的结局和所达到的彼岸，一定是这个。”吱吱认为，随着时代发展，女性的生存空间已发生了变化，但无论如何，都要自强自立、自尊自爱，“这一主张永不过时”。

2008年，吱吱开始自己的网文写作之路。她依然生活在生于斯、长于斯的湖北三四线城市里，“半个城往上数几代人都是亲戚，我求学、工作、恋爱、结婚都在这里”。吱吱看到，许多外出的人回到这里，带回了新鲜的东西，从发生在周遭的家长里短之中，吱吱敏锐地发现了新旧观念的冲突，而这亦成为她进行古言创作的主要灵感来源。

吱吱笔下，家庭是温暖与爱的港湾，也是随时需要小心翼翼的“职场”。小说中不乏家境优渥、家庭关系温暖健全的女性，但跨越门第、主动或被动的适应新的家庭与家族生活，这种类似现代职场小说的“升级打怪”，依然是小说的情节发展动力。

没有风起云涌、大开大合的故事，但她笔下的宅门和闺阁故事从来都与朝堂动荡和广阔社会生活相勾连。她不把人物推向极端境地，不以夸张的情节和人物塑造取胜，所以阅读的快感主要来自千丝万缕的古代生活描写。对日常生活样态的细致呈现，帮助读者管窥古代宅门生活的方方面面；而小说始终坚持全视角的展开，有助于读者理解每一个人物的行为动机和决策依据。因此，许多读者将吱吱的古言小说当作现代职场小说来看，吱吱也谈到，自己写下这些古言故事，在爱情关系、为人处世、社交交往等很多方面，与职场逻辑是相似的。“我希望能给我的读者一点感悟，那就是还是要努力，不要放弃自己，感情、家庭和人生都需要自己去经营。”

丰富的传统文化资源一直都是古言小说创作者的灵感和资源宝库。如何将中国古典的审美精神与当代人的价值观相结合，创作出更多更好的网络文学作品，吱吱一直在创作实践中思考着这个命题。

2021年，吱吱作为湖北作协的网络文学作家代表之一，在人民大会堂现场聆听了习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话。习近平总书记强调要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，激活中华文化生命力。“网络文学在这些方面恰恰有着天然的优势。”吱吱怀着澎湃的心情说，“总书记的话是对文艺工作者的一种激励、鼓舞和期望。”在她看来，网络文学用大众易于理解、接受的方式讲述有当代审美追求的古代故事、传播优秀传统文化，展现了一种根植于国人心中的文化自信。她相信，包括古言在内的网络文学未来将大有可为，“网络文学创作从高原到高峰，应该会在下一个五年、十年里出现”。

柳下挥的都市古董修复题材类小说《猎鹰》入选了2021探照灯年度书单“十大网络原创小说”榜单，作家表示，这部小说的创作背景与《我在故宫修文物》《如果国宝会说话》《国宝档案》等纪录片的热播有关。他不仅非常喜爱此类纪录片，而且还曾设想过，如果把把这些古老的中国传统文化元素和精彩的情节相融合，会产生什么样的化学反应？他认为，网络小说能够增加文物的趣味性，文物能够增加网络小说的厚重感。倘若写作者单纯通过文字去讲一件文物的来龙去脉，特别是文物鉴定和修复的专业技术，读者可能会觉得枯燥乏味。假如有丰富立体、生动形象的人物和精彩的情节，加之一些或“虐心”或甜美的爱情故事，可能会收到更好的效果。

以此为契机，柳下挥开始了《猎鹰》这部小说的创作构思。因为涉及古董修复的专业知识，柳下挥为撰写这部作品做了长达3年的前期准备。文物鉴定修复的专业门槛很高，不是依靠天马行空的想象就能凭空捏造和杜撰出来的，作为非专业人士，要新进入一个陌生领域其实很困难。经朋友介绍，柳下挥结识了故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆等单位专门从事文物修复工作的老师以及一些民间非遗传承人。通过向他们采访请教，系统全面地去了解古董鉴别和文物修复方面的知识。为了更真实地还原修复师傅的工作状态，柳下挥还曾与敦煌研究院的老师进行交流学习，听过赵声良先生讲解敦煌艺术的创新与传承，曾走进敦煌未开放区现场观摩、采访修复师傅的修复技巧和工作流程。这些重要的直接经验都有助于这部小说的创作。

柳下挥坦言，自己是因为喜欢才走上网络写作这条道路的。他从小生活在农村，想看小说是一件奢侈的事情，有时需要帮人干农活、提水、割麦子才能换来一本书看。大学阶段进入中文系学习后，他才开始系统阅读文学作品，看得多了就产生了写作的欲望，抱着尝试的心态将自己构思好的作品放在网上连载，从而以网络作家的身份进入了当下的文学现场。在十余年间的写作历程中，柳下挥先后创作过《近身保镖》《天才医生》《火爆天王》《终极教师》《逆袭》《同桌凶猛》《猎鹰》《龙王的傲娇日常》等作品，涉猎不同主题、尝试多种类型，吸引了大批读者。回顾早期创作历程，柳下挥表示，每个作家都不想自我重复，他希望自己的每一本书都会写一种职业或是写某个特殊人群，围绕职业或人群去做人设、想故事，丰富情感上的递进与升级，每次创作都能打开一个崭新的世界。他的个人习惯是每本书大概准备半年左右，一直等到那些人物从平面的纸张中“走”出来，变得看得见、摸得着、触手可及的时候，才可以动笔写作他想要的小说。

网络作为文学创作的平台，与传统的纸质媒体相比，给作家带来一些天然的特质与优势。柳下挥认为，无论网络文学还是传统文学，内核都是故事、情感以及自我意识的表达。网络文学有其独特的属性，会更加重视创意的拓展和与时俱进的情感带入。网络作家一定要了解当下年轻人的情感生活和状态，网络文学需要符合他们的心境和生活。此外，因为每日更新的特点，网络作家与读者的互动会更加频繁，网络写作更在意读者的阅读体验。作家要在忠于自我内心的表达和为了读者的喜好改变间做出选择。柳下挥在创作中更倾向于忠于自我，完全遵循读者意见将难以保持作品的整体风格，只有忠于自己，坚守下来，才能真正写出理想中的好小说。

柳下挥谈到，中国网络文学的黄金时代刚刚开始。经过20余年的科技发展，有电子订阅、实体出版、影视、游戏、漫画和动漫有声等多种形式，未来还会有更先进的文学载体出现，但网络作家要始终坚持提供最佳的内容文本。他表示，中国网络文学在整个世界文学发展的脉络中有很好的未来前景。中国作协第十次全国代表大会上，张宏森书记曾说过，中国的文学要放眼世界。目前，中国网络文学已被视为与好莱坞电影、日本动漫、韩剧并称的世界文化第四极，大批网络文学被翻译到海外，帮助海外的读者认识中国的文学，了解中国的传统文化。柳下挥希望，他能和同行们一起努力，让中国网络文学走出去，推动网络文学创作从高原向高峰迈进。

用写作传递美好祝愿

——访网络文学作家冬天的柳叶 □罗建森

2011年5月，冬天的柳叶（以下简称柳叶）正式在网站注册账号，开始了自己的网络小说写作之路。接下来的10年里，柳叶先后创作了《凡女仙葫》《妙偶天成》《娇鸾》《韶光慢》《末世之希望树》《似锦》《掌歌》《逢春》等一系列古代言情题材的网文作品。这些作品的字数基本在80万到200万字之间，相比于其他网络文学作家动辄上千万字的创作，似乎并不算高产，但每部作品在读者中都有良好稳定的口碑。在一些社交网站上，提起“重生文”，大家都会首推柳叶。

本次获得2021探照灯年度书单“十大网络原创小说”的作品《逢春》就延续了柳叶一贯的写作风格，既有历史正剧式的复杂与严谨，也有展示作者幽默趣味的欢快段落。尚书府的大小姐冯橙被祖父的政敌设计陷害，遭遇不幸，重生成一只猫，陪伴了男主陆玄三年。后来国破家亡，她又再次重生，回到自己遭遇不幸的那一刻，与男主一起揭露了敌国为颠覆本国而制造的惊天阴谋，携手铲除内奸、抵御外敌、守卫国土、保护百姓。“人在一生中难免会有各种各样的遗憾，特别是在我们比较年轻的时候，阅历不足，很可能会犯下错误，或是因为一些外部因素，造成某些不幸。如果可以重生，主人公就会有机会弥补遗憾，成为更好的自己。”这是柳叶选择重生题材的主要原因。

小说从构思到成稿历时两年。柳叶在采访中谈到，《逢春》的构思时间正好是2020年初武汉封城的那段时间，当时身在武汉的她不可避免地受到了这段特殊经历的影响。“首先袭来的是对疫情未知的恐惧，心情和创作状态都不是特别好。后来我看到了医生、警察、志愿者以及许多其他人的无私奉献，切身感受到了我们国家的力量，特别深刻地意识到了国泰民安的可贵，这一点也体现在了我的作品中。”《逢春》虽然是言情题材，但它整个主线都是围绕抵御外敌、守卫国土展开的。再美的爱情，如果没有安定强大的祖国作为背景，都可能是一场空，因此主人公们可以为了守卫国土而去付出，甚至牺牲。”《逢春》的书名也蕴含了柳叶的一份美好祝愿，希望疫情能够

早日结束，各行各业都能重新迎来春天。写作10年，创作道路不会一帆风顺，也有遇到瓶颈的时候。“最近几部小说都是古言作品，背景类似，每个人物的人设都要避免重复，要写出新新意来，这就需要我更用心地去思考和琢磨，有时也会有疲惫的感觉。但我学会了调节自己，有意识地留给自己一些休息的时间，让自己始终保持一个比较好的、不会对创作失去兴趣的状态。偶尔也会有纠结痛苦的时候，但因为是兴趣促使我入行的，所以整体上比较愉快，困难都可以克服。”写作期间也有一些值得纪念的趣事：“《逢春》的女主曾经有过一段变成猫的经历，但我没有养过猫，所以有段时间经常去猫咖，观察猫咪的举止，和它们互动。这也是文学创作的魔力所在吧，会促使我出门，去接触和学习很多新鲜的东西。”柳叶说，自己每部小说几乎都会设置一个比较可爱的动物角色，希望通过描写小动物来调剂故事的沉重氛围，把更多欢乐带给读者。“我希望读者在阅读时能有比较愉快的阅读感受，可以暂时忘记生活中一些小烦恼。”

谈及自己小说中男女主角“强强联合”的人物设定，柳叶表示，自己本身不太喜欢“女性需要依附于男性而存在”的论调，所以在小说中，通常会让男女主“势均力敌”，而非男强女弱或女强男弱。“我希望他们都是平等的，不只是爱人，还是同伴、战友，能够一起互相扶持，并肩前行。所以我创作的女主虽然性格都不一样，有的活泼一点，有的冷静一点，有的可能呆萌一些，但她们骨子里都是独立自主的女性。”这也是柳叶想要传达给读者的重要观点：“我的读者大部分都是20岁左右的女孩子，有的可能还在为学业努力，有的可能已经步入社会，体会到了职场的不易。希望她们无论遇到什么挫折都不要灰心，再大的困难都会过去的。如果是面对一些不公的事情，要勇敢，也要守住底线，不要误入歧途。”

谈到接下来的写作，柳叶说，希望自己能够一直细水流长地写下去，写出更多给读者带来欢乐和正能量的好作品，在写作上也能够有所突破。

让历史与文物增加网络小说的厚重——访网络文学作家柳下挥 □教鹤然

「故事可以编造，但细节应当真实」

——访网络文学作家吱吱 □康春华