

动态

近期,中国社会科学院文学研究所发布《2022中国网络文学发展研究报告》(以下简称“报告”),报告以网络文学内容创作和改编市场现状为蓝本,从时代定位、行业趋势、IP产业、版权保护、网文出海等层面,完整展现了网络文学行业的发展现状和新兴趋势。

网络文学海内外主流化程度显著提升

报告显示,2022年网络文学市场规模389.3亿元,同比实现了8.8%的高速增长;2022年网络文学用户规模达4.92亿;中国网络文学作家数量累计超2278万,涵盖57个国民经济行业大类。

报告指出,海内外影响力扩大与讲好中国故事是网络文学2022年两大发展特征,网络文学作为大众创作、全民阅读的中国故事,进一步成为推进文化自信自强的重要力量。在内容精品化趋势的持续推动下,2022年网络文学海内外主流化程度得到显著提升。

在国内,144部网文作品入藏国家图书馆永久典藏,10部网文的数字版本入藏中国国家版本馆。在海外,16部中国网文被大英图书馆收录,网文出海遍及全球超过200个国家和地区,海外网文访问用户规模达到9.01亿,美国、印度、英国以及一带一路沿线等地区均深受影响,网络文学也因此成为讲好中国故事,展现可信、可爱、可敬的中国形象的有力载体。

现实、科幻领衔五大标杆题材

除主流化趋势外,报告发布了网络文学行业三大趋势。作家层面,“90后”作家已成创作中坚,“00后”作家成新增主力。数据显示,以卖报小郎君、轻泉流响为代表的“90后”“95后”作家接连打破网络文学订阅、月票纪录,阅文集团2022年新增注册作家中,“00后”占比高达60%。2022作家指数TOP500的新面孔中,“00后”占比提升10%,且万订作品数较去年同期翻了3倍。

内容题材层面,随着网络文学题材转向,现实、科幻、玄幻、历史、古言成为五大标杆题材:现实题材作品以37.2%的高复合增长率,迈入黄金时代;科幻题材作品在高速增长、获得2022中国最高科幻奖银河奖认可的同时,更在大众评论中掀起科普潮——2022年起点读书App书评区中“科学”出现近25万次;玄幻题材照出强国奋斗的现实品格,富民、强国、科技、工业、奋斗成为网文作品的常用标签。

内容格局的变化也传递到了消费生态。报告认为,2022年,网络文学付费与免费模式呈现共荣局面,付费内容质量、收入双增,付费重回高速增长。如起点读书2022年12月的月活用户数同比上涨80%,全年收入同比上涨超30%。同时,腾讯视频、优酷、爱奇艺等主流视频平台2022年度TOP10热门剧集中,付费网文改编影视剧整体占比近50%,已经成为影视化改编的重要来源。

IP改编仍表现出强大的锚点作用

IP改编是网络文学产业发展的晴雨表。报告揭示了2022网络文学IP改编三大核心趋势:优质IP多轮次开发可实现价值升维得以验证;IP生态链工业能力提升,网络文学开发周期系统性缩短;言情、现实成为网文改编主力赛道,悬疑、科幻和玄幻成为IP改编三大潜力赛道等。这些现象标志着行业正式迈入形式迭代、路径创新的成熟发展阶段。

IP生态链工业能力在近几年实现了显著提升,网文IP的转化周期呈现出上线周期缩短、生命周期延长的特点。如《星辰变》《全职高手》《赘婿》等生命周期超过10年的IP,至今仍然能通过持续开发维系热度。报告还指出,2022年上线剧集中,网文改编作品言情题材占比40%,言情、现实已经成为IP改编主力赛道。同时,报告认为,悬疑、科幻、玄幻等IP改编赛道为下游市场提供了丰富的挖掘素材,以及可观的增量市场空间。

IP改编在外部压力聚集的2022年,仍然表现出强大的锚点作用。据第三方机构易观数据统计,2022年,包括出版、游戏、影视、动漫、音乐、音频等在内的中国网络文学IP全版权运营市场,整体影响规模超过2520亿元,预计到2025年这一规模将突破3000亿元,市场规模年增长预计超百亿。

此外,报告还特别指出,版权治理和海外传播作为网络文学发展的必经路径,在2022年呈现出多方合力探索中国方案、展现中国风采的新态势,网络文学版权环境迈入了生态共治阶段。

网络文学成为推动文化自信自强重要力量

刘鹏波

观察

2022年11月30日,美国OpenAI公司发布的智能对话大模型产品ChatGPT正式发布,至今话题热度不减.ChatGPT可以和人类进行聊天式的上下文互动,也能辅助撰写邮件、视频脚本、文案等工作。今年3月,百度宣布文心一言云服务上线,并在第六届中国“网络文学+”大会上设置展台进行推广。

人们对这一波AI新浪潮会带来什么变革极为关注,文艺领域因为原创性往往被认为是人类独有,无法被机器替代,近年来这个观点似乎在逐渐松动,对网络文学界而言,AI能取代网文写作吗?会给网络文学行业带来冲击吗?这是一个值得深度思考的问题。

《赘婿》作者愤怒的香蕉对写作技术有着执着的追求,写作对他来说就像是解一道复杂的难题。面对众说纷纭的“AI冲击论”,他最关注的依然是文学创作的出发点。他认为,平铺直述讲故事就能打动人心的时代已经过去,有效的创作要抓住很多微妙的情绪。“譬如我给你一段剧情,我知道这段剧情会在你心中造成某种影响,在关键的时候反转再反转。通过这类控制,我在读者的心里造成了爆破和冲击。”对ChatGPT来说,设定一段剧情、语法不出错非常简单,但要达成文学作品的效果,可能就需要建立可预测的人类心理模型。在愤怒的香蕉看来,AI对社会造成了很多很大的影响。当它走到取代文学这一步的时候,可能整个社会的绝大部分工种都已撼动,到那时网文作家基本不用焦虑这件事情,现在还是考虑怎么写好故事本身更加靠谱。

1999年出生的三九音域是番茄小说爆款作品《我在精神病院学斩神》的作者,这部小说有着庞大的世界观体系。三九音域持有与愤怒的香蕉类似的观点,认为故事由多种情绪构成,除了目前受众最喜欢的爽感之外,还会有亲情、友情、爱情等情感描写,AI可以学习人类的行为,但没法真正体会到情感的存在,也就不存在所谓的共情描写。“当我们去刻画一个人物的时候,如果没法进行细腻的描写与共情,人物的存在就会显得呆板。”

“ChatGPT可以迅速普及一个领域的基础知识,为‘小白’提供大约60分水平的信息。”航空航天领域资深从业者匪迦如是说,他也是妥妥的理科生和技术党,他的现实题材小说《北斗星辰》记录了我国北斗卫星导航系统披荆斩棘的自主研发和建设历程.ChatGPT问世后,匪迦与它做过几次深度的交流,他发现,AI可以为写作提供一些辅助性的支持,网络文学往往篇幅长,动辄百万字,作者可以自己构建大框架和世界观,让AI辅助描绘细节,这样写起来会十分省心。“我们只需要进行前后的逻辑性判断和修正,从纯粹的创作者变成半创作、半编辑的身份。”

资深网文读者赛博猫也做过类似试验,他请ChatGPT以“伯利恒的永恒夜空”为开头写一个微小说。“伯利恒之星”来源于《圣经·新约·马太福音·第二章》,传说伯利恒之星是圣诞节的顶端的一颗

评论

支撑着情报的庞大山体。如果说《海上风云》中的意外和悬疑设置是对生活的随机性和复杂性的模仿,那么情报的存在则是对历史进程中偶然的必然性的强调。

无敌主角与铿锵杜鹃

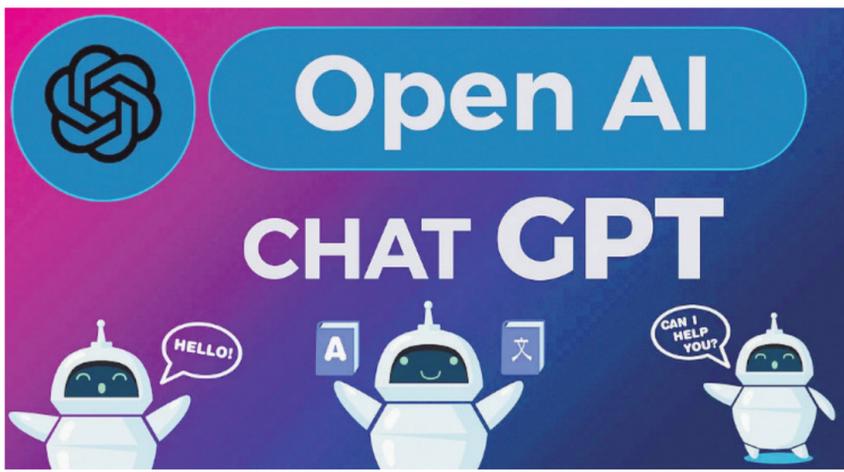
要在历史类小说中建构虚拟角色,使其能推动真实历史发展又不过分干涉,就要仔细斟酌人物塑造。路鸣,字不平,是《海上风云》的绝对主角。这个名字显然经过作者用心设计,传承着中国文学“不平则鸣”的传统气脉。路鸣的性格也确实正直侠义,敢于为不平之事发声,是故事中出尽风头的行动者。而在路鸣之外,其背后的支持者、盛氏企业的创始人盛有德也不容忽视。路鸣在明处,盛有德在暗处,看似路鸣主导情节,实际是盛有德为他创造机会、点拨行动。从这个意义上说,路鸣和盛有德两人是同等重要的角色。

作为善于制造爽点的男频作者,尚南山偏爱“无敌型”主角,《大明才子风云录》的男主有穿越者的全知视角,《大海商》的男主是在权力巅峰游刃有余的才子。而《海上风云》的路鸣和盛有德也有这种“无敌”倾向。路鸣的人设是从美国留学归来的资产阶级公子哥,颜值和才能都很出众,在情报判读方面尤有天赋。盛有德坐拥庞大的产业帝国,他的商业版图遍布全球,以超前的洞见平安度过全球经济危机,后来又在与日本的商战中大获成功。在各方角力、局势混乱的上海,路鸣和盛有德往往能看透事物本质,具有超人的智慧。更重要的是,他们都有强烈的民族精神,甚至做好了以产业报国、以性命报国的准备,然而他们终究不是从后世穿越而来,再有开挂的能力也不能跳脱自身阶级和视野局限。既然主角没有全能全知的上帝视角,那么引领读者精神的任务就由作者完成。《海上风云》中常出现作者型的叙述声音,为读者充当史实旁白,同时也评论主角们在思想上的局限之处。作者权威的掌控力和角色的言行形成了一种张力,一方面最大限度地给予主角们以网络小说特有的“无敌金手指”,另一方面又将这种特殊技能框定在历史真实的合理范围内,在保证阅读爽感的同时不至于让读者出戏。

除路鸣、盛有德两位主角之外,其他角色都趋近丰满,尤其值得注意的是对女性人物成长的关注。因为路鸣的“无敌”人设,围绕在他周围的女性大多爱慕他,但在爱情以外,她们也有自己的个性。大小姐盛慕仪体现出高知女性的智慧,秘书刘绮文和地下党安意拥有坚定的革命追求,成为作者批判当时国民党内不良风气的代言角色。从长三公寓藏身的杜鹃最值得品味,她最初是依附于男人的凌霄花,被路鸣献身到纺纱厂做襄理,从此真正靠自己站了起来。《海上风云》的核心

ChatGPT写网文,真的行吗?

虞婧

星星,大约两千年前,当耶稣在马厩里降生时,这颗星照亮了伯利恒的早晨.ChatGPT对静态的景物描写和简单的人物设定有基本的写作能力,语句略有赘余但通顺。整体来看,情节性不强,故事依然源自已有的网络信息,并未做太多创造性的延伸。

不过,匪迦并不觉得AI辅助是写小说的好方法,有可能还会帮倒忙。涉及相对容易获得素材和数据的行业,AI能迅速提供较好的辅助,一旦涉及专业性较强,与日常体验没那么相关的大场景,AI能够提供的帮助非常有限。“如果我要在小说中描述一个脑外科手术的过程,一段火箭发射的详细流程,或者飞机某个系统的研发,从我目前与ChatGPT的交流来看,它暂时是做不到的。它可以煞有介事地给出很多内容,但都不太准确。”匪迦认为,这些领域还是需要依靠作者自身的经验积累。

“我也用ChatGPT进行过简单的描写测试,结果出乎意料地好,能够随意生成任何想要的场景与人物描写,甚至比我见过的许多作者的描写都要好。”三九坦言,AI写作可以降低一部分人群写作的门槛,甚至替代作者完成一些套路化、机械化的创作,但距离写出真正饱满的作品还有很长一段距离。因此他认为,AI不会对写作老手造成影响,但对刚入行的新人产生很大的影响。尤其是当他们过度依赖AI写作,就可能丧失创造力,导致大规模的同质化写作。

ChatGPT尚未抵达“故事”,但它体现出强大的描写能力其实指向了另外一个路径——人工智能图像生成。AI图像生成技术的工作原理是训练两个神经网络:一个生成新图像的生成器网络,一个试图区分真假图像的鉴别器网络。通过这些网络之间的竞争和协作,AI可以生成在风格和内容上与它们接受训练的图像相似的新图像,通过文本的输入,使用计算机算法来创建图像。在《人工智能图

像生成:魔法、艺术和影响》中,蒋澍提到,AI图像生成在摄影和绘画领域都已经有了创意和设计上的不凡表现,只要有足够的想象力和灵感,运用合理的文本描述,AI就能解放双手,生成那些突破现实逻辑的“有趣”回答,图像独特而新颖,可以带来意想不到的惊喜。

“AI绘画对社会的影响,包括对网文的影响,可能远比我们想象的要大。”愤怒地香蕉认为,AI绘画可以大大减少动画电影的制作周期和工作量。不久的将来,可能小规模的工作室就可以独立做动画电影。“也许从这个时刻出发,未来我们会经历一段文娱作品大繁荣的时代,你想看什么类型的动画作品,就会有人创作出来,而这样的动画创作首先就会危及电影行业。”那个时候,阅读会比现在更加成为一种古典式爱好,部分作者会活着,部分作者可能会及时转型成为AI动画的创意提供者。这样看来,纯理论性讨论AI取代网文创作的可能性有些远了,AI绘画才是距离我们最近的“恶魔”。

尽管如此,大家也没有盲目乐观。“本质上,只要人脑的进化和本身潜力的挖掘速度慢于AI进化的速度,总有一天,这个逆转会发生。在那之前,创作者不用担心,但一旦超过某个阈值,变化可能会瞬间发生,快到我们难以想象。”匪迦一方面悲观地认为,人类的进化速度赶不上AI,一方面也心存希望,或许在AI的激励下,我们能开辟新的赛道、新的领域,重新找到一个新世界。“只不过,在这个新世界当中,文学创作或许会变成一种完全不同的形式。”

如果那样的时刻真的来临了,那么也只有踏踏实实,一步一脚印真正经历过故事创作体验和训练的写作者才能找到新的位置。毕竟,只有自己亲身走过的路,才知道该怎么走。许多网络文学作品给我们带来过爱和勇气,人间总有一两风,填你十万八千梦。没什么好着急的,既然春天来了,不妨看看花。

潮头搏浪,不平则鸣

——评尚南山长篇小说《海上风云》

李梦菲

人物大多是富裕人家的少爷小姐,杜鹃作为一个独特的形象给予了读者看向工人阶级的视角。她看到并能够体会纺纱厂女工的不幸,为女工争取权益,改善她们的生活和劳动条件。“九一八”事变后,杜鹃逐渐有了信念,她主动加入上海工人自发组织的抗日同盟会,带领女工参加游行示威活动。可以说,这个角色是民国时期从笼中鸟、凌霄花走向独立和进步的女性缩影。作者给予她杜鹃这个名字,也蕴含着深意和隐喻。杜鹃本是一种生命力顽强的野花,杜鹃幼时被父母卖掉,身世贫寒凄惨,但她努力向上生长,最终走出被男人掌控的命运,拥有了独立的人格。她还是《海上风云》主要人物中唯一被吸收到共产党组织的角色,作为名字的杜鹃花,还有一个别称叫映山红。

洪流巨浪与朵朵浪花

《海上风云》的核心命题其实就藏在书名之中。时代风云

变幻,在历史的洪流中,每个人只是其中的浪花,被浪潮裹挟而又各自翻涌跳跃。在第一部的结尾,路鸣帮助少帅张学良与苏联共产党领导人见面,他又一次在所谓的意外中推动着历史走向必然转折,作者在开头的末尾写道:“伟大历史事件的前奏往往是从小人物开始的。”爱国如路鸣是小人物,自私如盛棣也是小人物,个人的选择永远和他所处的时代联系在一起,一念之差就可能走向不同的结局。潮头搏浪,不平则鸣,最终被人们记住的一定是具有伟大民族精神,心怀家国、英勇正直的弄潮儿。

就像时代中的个人力量应当被发现,漫长抗战历程中民族企业的付出也值得被铭记。书写艰难革命史,展现党派之间谍战过程的小说不在少数,但基本都是从业内内部人物的视角出发,对这段历史进行正面描写。在关注历史的主角时,我们往往忽略了当时社会中的其他力量。《海上风云》着眼于民族资本家,提供了一个旁观历史的新角度,在已经建立起的历史骨骼中丰满血肉细节。日本和中国之间不仅是军事战争,更是政治和经济的博弈。《海上风云》揭示了日本企图用经济战控制中国市场的狼子野心,在“九一八”事变之前,日本就通过接触一些中国的民族企业,想通过合作慢慢扼住中国经济命脉。盛有德看破了这一点,多次拒绝日本企业抛出的橄榄枝,将主动权牢牢掌握在自己手中。然而日方并未放弃,之后路鸣陷入危机时,日方用舆论鼓动大家抛售股票,预谋做空盛氏。盛慕仪和盛有德利用情报进行了漂亮的反做空之战,又一次在危机中自救。国共两党携手抗战的历史是时代洪流中的巨浪,而《海上风云》对民族资本光荣抗战史的书写,让我们认识到其中一朵浪花的推动力量。

《海上风云》在写作中还试图传递一种多维的看待历史的方式。因时代的局限,路鸣和盛有德在思想上做不到绝对的正确和全面,当时的掌权者又何尝不是如此。在风起云涌的乱世之中,立场不同、站位不同导致的主义不同和思想冲突太过常见,作为后人的我们不能太过轻易地从全知视角对前人进行论断,能够做的只有从历史中吸取教训,以此指导未来的方向。

近年来,在网络文学诸多类型题材中,玄幻、穿越等作品更吸引读者的关注,像《海上风云》这样历史题材的网络文学虽未成“明星”,但在作家们的不懈坚持下也逐渐成为独特的分支。我国悠久深厚的历史为网文提供了丰厚土壤,更将读者们联结成天然的情感共同体。如今,历史类网文成为中国网民在观照和想象自身民族经验时不容忽视的成果,在互联网的浪潮之中,历史类网文又何尝不是那一朵精彩的浪花。