

■ 聚焦

写作让我们找到了自己

清扬婉兮:现实题材展现了网文创作的多元和深入

清扬婉兮

作为一名主要从事现实题材网文创作的作家,过去我常常感到,一提起网络文学,大家就会想到玄幻、宫斗、仙侠等题材,并冠之以“草根文学”“快餐文学”等标签,又因网文创入门槛较低,很多作品可谓泥沙俱下、鱼龙混杂。

近年来,现实题材的创作热潮让广大读者看到了网络文学创作的多元和深入,不仅拓展了网文创作的新天地,甚至也打开了传统文学暂未触及的表达方式。

在我看来,网络文学更注重故事性、娱乐性、互动性,而传统的文学创作更注重思想性和文学性。我觉得这两者之间的区别是大众文学趣味和精英文学观之间的冲突,用作家木心的话说,是“水手”和“船长”阅读喜好的不同,说到底,两者都是文学,只是载体不同,写在纸上和发表在网络上并没有本质区别。现在,随着网络文学创作的精品化趋势越来越强,注重思想性和文学性的网络文学精品纷纷涌现,相信不久的将来,网络文学与传统文学的分野也会越来越模糊。

近年来,我一直从事现实题材网文创作,有多部小说推出。我想做一个在虚构作品中说真话的作家,也有多部作品出版和获奖,《有喜》《爸爸不是超人》《春天的薇薇安》等已经售出影视版权。其中,《有归》是我在番茄小说平台的首部作品,讲述了一个年轻女子因意外事件穿越时空,遇到了40年后老年的自己,展开一场心灵之旅,并进行自我救赎的故事。这本书着力描写了未婚未育女性群体的养老生活,旨在探讨和反思婚育问题的现实意义,是一个轻喜喜剧电影的体量,也希望顺利实现影视化。

这几年,番茄小说的发展迅速,流量大、读者活跃度高。《有归》自连载以来,受到不少读者好评。为了避免老年主题过于沉闷,该小说主打诙谐的轻喜剧风格。让我印象深刻的是,有位读者每一条评论都以“哈哈”开头,让我非常欣慰,认为作品达到了预期的轻喜剧效果。

新世纪以来,互联网影视如雨后春笋在我国蓬勃发展。经过20余年的探索与实践,网络影视行业已成为文艺创作领域的一支大军,实现了由粗制滥造向求精创的深度转变,成为新时代中国文艺创作的重要组成部分。

近年来,网络影视行业精品不断涌现,在艺术创新、市场传播、思想引领、文化和社会价值挖掘等层面开展了极具创新性的文化创意实践。与网络影视观赏越来越成为人们的日常生活内容一样,网络影视评论也越来越成为大众文化的重要组成部分和思想表征。树立经典精品意识,坚持内涵式发展,着力提升网络影视创作的生产水平,不仅是网络影视发展及满足人民群众日益增长的文化需求的迫切要求,也是实现文化高质量发展的必然选择。基于此,由北京师范大学艺术与传媒学院教授张智华主编的《网络影视精品选评》一书以近年来口碑、市场表现俱佳的热门网络电影、网络剧、网络节目、网络短视频精品案例为线索,结合网络时代网络影视的发展变化,进行精品价值的探析,总结精品作品的特点,并对其发展趋势做出了相应预测。该书的出版对于繁荣网络影视文化市场,满足人民多样化的精神文化需求具有积极的意义,也有助于培养影视学科及新闻传播学科专业人才正确的网络影视观和艺术审美鉴赏力。

《网络影视精品选评》全书共计30万字,分为四章,条理清晰,内容翔实,理论阐释与精品案例分析结合得当。第一章选取了《硬汉枪神》《网络谜踪》《超能灭赌师》等10余部精品网络电影案例,分析了中国网络电影的新特点、形态特征、符号建构、跨媒介叙事、精品化探索实践、青年亚文化解读等内容,同时对网络分账电影这一新型网络电影的合作模式进行了补充和完善。第二章选取了《白夜追凶》《隐秘的角落》《长安十二时辰》等20余部精品网络剧案例,论述了中国网络剧的现状、文化内涵、传播机制等内容,对悬疑、刑侦、青春、奇幻等热门网络剧题材分别进行了深入的剖析,厘清了网络剧类型和题材的部分范式,同时也评述了竖屏网络剧、网络互动剧等新兴网络剧形态,展现出网络剧更灵活、更沉浸的网络媒介特点。第三章选取了《奇葩说》《吐槽大会》《奇遇人生》等10余部精品网络节目案

作为综合性的电子阅读平台,已有越来越多的作者选择在番茄小说上进行网络文学创作,书写一个个引人入胜的故事。阅读和写作已经改变了他们的生活,他们也在用自己笔下建构的世界影响着更多的人。4位番茄平台的签约作者希望通过他们的自述,与读者朋友分享他们对时代、阅读和网络文学的一些思考心得。

——编者

回顾十数年的写作生涯,于我是一个打破和重塑的过程,是一个从自我否定到找到自我的过程。我觉得写作让我的人生更加丰盈饱满。在写作中,我收获了自信、坚定、快乐,这些东西是千金不换的。我也逐渐完成了从随机的写作、自我的写作到为人民、为时代而创作的蜕变,期待网络文学未来不断精品化、主流化,把握住时代契机。

月关:与读者的互动能给我们带来极大的满足与喜悦

月关

从2006年到现在,我已经写作了17年,加起来大概写了有3000多万字的作品,算是网络文学界一名老作者了。有幸的是其中一些作品得到了读者的喜爱,包括我的处女作《回到明朝当王爷》,还有《锦衣夜行》《夜天子》等也被改编成了影视作品。2022年,我与番茄小说签约,开始了新书《莫若凌霄》的连载。这部小说同样是我擅长的历史题材,很高兴能在新的故事里和更多读者交流。

很多人问我,写网络小说和传统写作有什么区别?我觉得最大的区别是网文作为一种连载性强、与读者即时互动性强的创作模式,对故事性的要求极高,不仅整部作品不能平铺直叙,每一章也都要有丰富的故事性,这样才能吸引读者。传统文学要全部创作完成才能出版,即便故事的某一章写得不够精彩,也不会影响读者购买并阅读。网络文学作为连载作品,则必须时刻保持故事的精彩度,才能让读者愿意追文并一直读下去。对于所有的作者来说,这样的

创作模式都会是一种挑战。

现在,技术的进步也让作品的推广和传播拥有了更多渠道,同时也让情况变得更加复杂。在新时代进行网文创,实际上是作者、读者、编辑三方共创的过程。编辑也会把精力放在对作品的分析中,判断作品大纲,不断优化改进内容。他们需要阅读大量作品,同时每天都在研究作品、作者和读者,希望可以帮助作者在作品创作上少走弯路。对于平台,我还有一点比较看重,就是作者与读者的互动。我是一名老作者,也曾获得过网文界的最高荣誉,应该说在心态上已经是处变不惊了。我热爱创作,喜欢与读者互动。进入手机阅读时代后,最初由于屏幕界面小影响互动,但现在手机端也有了更便利的作者与读者互动的工具。我在重阅自己发表的内容时,随时可以就某一段内容看到众多读者的发言,并随之互动,这是一种极大的满足与喜悦。

我很感恩这个时代,感谢科技的发展给我带来的机遇。我本来是一名金融行业的从业者,是互联网的出现、网络文学的出现改变了我的生活,使我成为一名成功的专职创作者,让我的爱好和工作完美地合而为一,并且在创作过程中拥有了许许多多欣赏、支持我的读者,人生因此变得更加丰富多彩。

岁月神偷:写作让我的人生焕发生机

岁月神偷

2020年5月,我开始动笔写作《我祖先是朱元璋》这部网络历史小说。那是一部以明朝初

期为时代背景,表现祖孙温情的故事,也是一个现代人融入历史浪潮的虚构故事。2021年1月,这部作品开始在番茄小说连载,目前已经更新了420余万字,有51.9万人正在读,光是评论就有18.6万条。在下笔前,我从没想到它能这么受读者欢迎。可以说,阅读和写作已经深刻地改变了我的生活,每天坐在电脑前,想象然后描摹出那个时代的故事已经是我生活的一部分……

走上写作的道路之前,我是一个南下广州经商的生意人,经历过事业的上升,又突然在巅峰时期下坠,乃至一无所有、债务缠身。有一段时间,每天都要亏损一万多,我焦虑得开始自我封闭。我在想,好好的人生怎么突然间就变成了现在这个样子?什么都没有了,我又该怎么办?

好在,事业低谷时闲暇下来,我开始拿起笔,让自己的日子踏实、充实,不再自怨自艾。没想到的是,人生的转机也在于此。原本我负债累累,以为这辈子就这样了,没想到在番茄写作给了我再一次年轻并且拯救自己的机会。“靠文字谋生”是我很久以前对自己人生的设想,没想到过了这么多年居然实现了。在写作上看到希望后,我开始好好地谋划自己的职业前途。每天下班回家,我放弃一切社交活动,低头写自己的作品。

写作让我的物质生活得到很大改善,更让我重燃了少年时的梦想,找到了适合自己的道路。最大的成就感在于,在番茄平台连载写作让我收获了几十万的读者,也收获了成就感、自信和希望。当然,写作也不是一件容易的事,它可能比我之前的工作需要更多的积淀。最初我写的是一个都市题材的故事,写到15万字都还没有签约,这一度让我心慌,到后面才去写历史题材的故事。为了写《我祖先是朱元璋》,从《明实录》《明史讲义》到《朱元璋传》等,我至少仔细查阅了20多部历史类著作。

其间,最让我难忘的经历是遭遇抄袭。网文抄袭可以说是这个行业的顽疾。作为一个新人作者,遭遇侵权之后除了气愤,并不知道该如何维护自己的权益。所幸,我所签约的平台给了我很大的支持,帮助我获得了本该属于我的赔偿,这让平台所有的网文写手都认识到平台维护作者权益的决心。

我一直觉得,我是幸运的。写作让我重燃了少年时的梦,找到了最适合自己的路,让生活变得更有希望。我通过故事收获了几十万的读者,更是得到了几十万个朋友、几十万份爱。我想对大家说:“世界是公平的,只要有梦想,永远不会老;只要有梦想,永远有舞台;只要有梦想,就会成为主角。”

宁雨沉:读者给予了我创作的力量

宁雨沉

我是1999年出生的辽宁女孩。2014年,我开始写第一部网络小说,当时自己只有15岁,写了有30多万字,从此走上网文创作的道路。来到番茄小说是2021年,当时特别想写一部校园题材作品,确定题材、写好开篇、投稿,很顺利地过稿后,我和番茄小说的故事就此展开。

这部小说就是后来的《见野》,讲的是男女主人公从校园走向婚姻,双向救赎,成为彼此的光的故事。目前小说已经完结,共44.7万字,很高兴作品受到了读者们的喜爱,在平台有超过7万网友点评,打出9.5分,最高在读人数超过47万。

我记得最初之所以选择在番茄小说连载作品,是因为它的包容性比较强,如果不怕失败,什么题材都可以尝试一下。这对如今相对小众的校园题材小说来讲难能可贵。

在网络小说平台连载和传统写作不太一样,通过平台,作者与读者频繁交流,可以更快地得到对作品、情节的反馈。《见野》连载之后,越来越受欢迎,在读人数、评论人数不断增加,让我很有成就感。我很喜欢了解读者们的想法,每当有“99+”条消息时,我都会很开心,因为小说内容引起了读者共鸣,代表我的想法得到了读者认可。

《见野》这部作品算得上是我追逐梦想途中一个小小里程碑。写书多年,终于拥有了属于自己的第一部实体书。我有自己的抖音账号,《见野》改名时发布了一条抖音视频,没想到之后陆续收到了很多出版社私信,后来在番茄小说出版编辑的帮助下顺利完成了签约并出书。如今我看到自己的书摆在书架上,特别有成就感。今年是我在番茄的第三年,我又“开”了新书,依旧是校园题材,讲的是一个伤痕累累却依旧坚强生活的少女的青春故事,希望大家能够喜欢。

多年来,写作让我接触了很多可爱的读者,他们无条件地爱着我和我笔下的角色,在我每一次觉得疲惫的时候,给予我坚持下去的力量。我也会收到很多读者的私信,每当看到他们的经历和我创作的内容重合,像我笔下的主角一样坚强勇敢时,我就会觉得我创作的作品是鲜活的,有存在价值。

我们为什么会被网络文学中的人物吸引

□徐艳婷

近年来,女频网文中涌现出一批以人设为核心的新类型。有的学者借用东浩纪在讨论日本轻小说时提出的“萌要素”等相关概念,认为人设是一种从独立于一切文艺作品的“萌要素数据库”中抽取“萌要素”拼贴而成的创作人物形象的新手法。

人设即人物设定,最初是动漫游戏设计里的一个术语,意指动漫游戏中人物在绘风格、性格、技能、装备等方面的设定。对于游戏或动漫来说,人设是吸引玩家的重要法宝,同时也是团队内部沟通必要的工具。现代游戏产业多倚靠团队合作,一个角色从概念到实装,往往要历经数人之手。在此过程中,人设的存在可以帮助经手的每一位团队成员正确拿捏角色的特征,共同完成创作。简单地说,人设就是具体角色的锚。

在网络文学出现以前,已经有一类写作非常依赖人设对于角色的锚定作用,即转化型写作,又称二次写作,指的是在已经成型的叙事文本基础上,利用原作中的人物、情节和背景等元素,讲述新的故事文本的写作行为。转化型写作的类型多种多样,本文关注的是利用原作角色讲述新的故事这一特定类型。例如,鲁迅的《奔月》就是对嫦娥奔月这个神话故事的

二次写作。神话中,嫦娥的丈夫后羿是射日的大英雄,而在鲁迅笔下,后羿却变成了一个只能射鸟鸦来做炸酱面的贫穷猎户。能够让读者将神话里的英雄和猎户联系起来的除了名字,就是后羿射日的人设。正是基于这样的认同,鲁迅借此文表达的复杂情绪才能够顺利传递给读者。

网络文学的一大特征就是数量繁多,其中也包括各种形式的二次创作。二创的数量持续增长,人设所链接到的文本也会越来越多。所有的互文文本都会被纳入同一个人设中,粉丝社群则会共享这一切。甚至有人说,一群人开始讨论某部作品的时候,二次创作就开始了;当人们对原作中的角色达成某种共识的时候,人设实际上也就产生了。

网文创作的人设转向,正是在网络文学的文本积累到一定数量之后出现的。假设有一篇网文的主角人设是由A、B、C三种要素构成,当读者看到该人设的A属性时,同样包含A属性的无数个其他人设的印象就会被无意识地浮现出来。属性B和C也是同理。人设中包含的海量互文文本能够在瞬间调动读者以往的阅读经验,也包括这些人设所属的人物曾在故事中给读者带来的兴奋与感动。单独孤立的人设是乏味干瘪的,读者对空洞的人设不感兴趣,他们兴奋是因为人设激发了对所有互文文本的印象。人设的完成要靠无数其他网络文学文本的支撑,以及读者的想象。因此,人设实际上是一种高效的情感触发器,可以使网文作者免于学习和使用复杂的环境描写、气氛渲染等传统小说中常用来激发读者情感的手段,简单直接地抓住读者的心。

这些网络影视精品究竟好在哪里

——评《网络影视精品选评》

□杨禹琪

例,对其叙事特点、创新发展、视听传播进行了探讨,尤其突出了精品网络节目对弘扬中华优秀传统文化起到的作用。第四章以精品网络短视频为例,挖掘其媒介形象及文化传播意义,探讨了乡村题材短视频的精品意识。整体而言,全书选取的网络影视作品案例具有精品意识,对网络影视内涵的分析体现出了深刻的理性思考。

在网络影视盛行的时代氛围下,《网络影视精品选评》一书彰显了当下网络影视评论的细致和敏锐,对网络影视作品进行了点评与修正,同时也丰富了网络影视的理论内涵。该书最大的特点在于凸显了网络媒介批评的时代精神,即融合网络影视作品的平民意识与专家学者的精英文化属性,具有立场的平民化与理论的简约化。当下网络电影、网络剧、网络节目良莠不齐,《网络影视精品选评》一书注重网络影视文化自身的特点,保持了正确的方向。作者认为网络影视作品需要明确定位和方向,不盲目追求低成本、大制作,应当扬长避短,强化叙事能力,秉承现实主义精神,注重提升社会价值和文化价值,走精品化道路,创作上坚持创新,突出艺术独特性,注重挖掘更长期的效益和口碑。优秀的网络影视作品应当是思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品,应当做到思想性、艺术性与观赏性的有机统一。同时,接受端的多元化、庞大体量以及新的审美接受趋势对网络影视的发展有直接影响。该书对网络影视发展的传播和用户群体以图表、数字的方式进行了认真分析,多次提出了“网生代”是影视艺术的观众主流,并且深刻影响了影视艺术的审美趣味和艺术创作。

网络影视作为新时代文艺发展的重要组成部分,在弘扬社会主义核心价值观和讲好中国故事中发挥着不可磨灭的作用。《网络影视精品选评》是对我国网络影视产业长期研究和积累的产物,具有较高的学术价值,有助于促进当代网络影视文化的发展。读者不仅可以从中了解网络影视作品的价值,更能认识到当前网络影视研究的最新成果和发展趋向。发挥网络影视的评述价值是中国网络影视健康发展的指南针,《网络影视精品选评》有利于在新旧媒体的分化与融合的进程中深入人民的精神世界,与人民群众产生共鸣,切实做到“弘扬真善美,传播正能量”。