

观点

专家热议2012—2022年百部中国网络文学：

展现新时代网络文学的发展成就

网络文学的守正与创新

□陈定家

(中国社会科学院文学所研究员)

新时代以来,在国家对网络文学加以推广扶持、网络文学行业制度陆续完善、网文批评体系逐步科学化、网络小说IP化路径不断拓宽的背景下,各网文平台涌现出大量在题材类型上有所创新、叙事手法上颇具匠心、形象塑造上更为丰富可信、价值取向上积极上进的成熟之作和突破之作。

题材方面,部分成熟的类型化作品在类型内部获得立足点和生长点,即依靠自身叙事的流畅性、情节的合理性、角色弧光的完整性等,营造出一个独异于现实世界但自成体系、颇具规模的美学世界。人物塑造上,除了传统的帝王将相、英雄形象、恋爱男女等,还出现了不少新角色新形象,丰富了网络文学的美学形象系列。

对于叙事手法和写作风格,过去十余年的网文令人惊喜地出现了一些在保留爽感的基础上,有意进行叙事实验的作品。例如丁墨的《乌云遇皎月》讲述了双双失忆的男女主角在跨时空之旅中追查案件、寻回记忆的双向救赎故事,其采用的双视角第一人称手法既为剧情的悬疑气氛增色不少,又从形式层面强化了两位主角之间无形的羁绊感。

就文本的思想性和价值取向而言,部分作品已经超越了以套式化情节一味刺激读者爽感的思路,转为以更真切诚恳、复杂深刻的情感表达,唤起读者的共鸣感,传达更健康的价值观。

2023年,中国作协网络文学委员会等机构为总结和阐明新时代十年(2012—2022年)网络文学发展的成就和趋势,推出了“新时代十年百部中国网络文学作品榜单”。榜单整体上呈现出敏锐把握时代脉动、不断拓展创新题材边界、坚持人民立场、兼顾情节逻辑和美学形象综合表现力、不断优化产业路径进行迭代升级等特点。本期选发4位专家学者的评语。

——编者

现实题材创作的收获与挑战

□黄发有

(山东省作协主席、山东大学文学院教授)

在2010年之前,幻想题材和历史题材在网络小说创作中占据绝对主导地位,现实题材创作在数量和质量上均处于弱势。新时代十年来,现实题材创作取得了长足的进步和发展,为网络文学注入新的活力,推动网络文学突破发展瓶颈,使得网络文学的视野和格局更加开阔。

首先,从文学生态角度看,现实题材创作的丰富,使得网络文学具有了价值与审美的多样性。其次,网络文学敏锐把握时代的最新脉动,不断拓展题材边界,引入新的叙事技巧,为现实题材创作注入更为鲜活的时代内涵,推动了现实题材创作的多样化。尤为值得关注的是,网络文学以独特的笔法反映改革开放以来取得的重要成就,集中表现在工业、科技等领域,

建构起“工业流”“技术流”“机械流”的叙事模式。第三,网络文学现实题材创作具有很强的互动性。成功的现实题材创作往往能使读者在阅读中产生身临其境的代入感。主人公劈波斩浪的历程,一方面浓缩了在改革开放进程中通过不懈奋斗改变命运的人生,另一方面也与中国人的现代化进程相呼应,从而潜移默化地影响读者。

但在承认现实题材创作取得明显成效的同时,也不应回避其创作现状存在的譬如主题先行、行文拖沓、语言粗糙等不足。

网文的十年融合流变

□庄庸

(中国作协网络文学委员会委员)

新时代十年,“网络文学新主流化”成为网络文学发展的第一议题,“优秀网络文学评论评价

圆桌会

网络文艺热点：

2023年度新媒体影视视听十大热词

2023年末,由杭州师范大学、杭州市文联等单位共同主办的2023青年批评家日暨新媒体影视视听艺术论坛上,有一个颇具学术创意和趣味的环节,邀请与会的中青年学者、评论家每人说一个年度观察、体验、有所思考的新媒体影视视听(网络文艺)“热词”。这种与媒体效应相关的年度热词搜索,虽然体现了不同的观察视角,但其内涵却关联着人文学者对社会文化的关切、思想学理的运用,以及前沿性的学科延展。

微短剧

抖音、快手等为代表的短视频火热数年,大众已经逐渐接受短视频的传播风格和样式。2023年迎来了更短的“短视频”——微短剧。异于抖音、快手上的短视频,微短剧有三大特性:一是剧,虚构的故事情节,契合大众审美;二是微,每集一分钟左右,比短视频更短;三是新,新平台(小程序推出),新样式(直屏拍摄观看),新运营(免费引流独立收费)、新创作(网文改编快速拍摄)。小程序微短剧在2023年经历了两个阵痛:上半年遭遇生存危机,由于微短剧作品内容炫富斗富、古怪变异、庸俗低俗,受到有关部门的监管。下半年微短剧进入分流阶段,有关部门实行审核制度,发布内容审核细则,杜绝违规作品上线。优质创作团队、优质影视资金开始涌入,优质作品不断涌现。微短剧在欧美等国上线播出,扬帆出海,并出现海外定制版。微短剧作为本年度新鲜事物,逐步进入发展快车道,呈现出供销两旺的情景。不过,微短剧井喷之际也需要冷静思考,避免低劣作品、泡沫经济和资本操作等不良情形。

(卢炜,浙江传媒学院电视艺术学院教授)

村超

“村超”来自贵州,其全称为“贵州榕江(三宝侗寨)和美乡村足球超级联赛”,该比赛的参赛队伍为当地20支以村为单位自发组建的足球队,自2023年5月开赛以来,“村超”凭借着接地气的办赛风格和火热的现场气氛火爆出圈。“村BA”同样来自贵州省,是由黔东南州台江县台盘村“六月六吃新节”发展而来。随着短视频传播力度的增强,本来便有着强大群众基础的足球与篮球运动,伴随着广大球迷的热情关注,参与,不

断助推着“村超”“村BA”的话题热度。在这种带有朴素情感的关注中,广大网友更加注重体育精神本身的蕴涵。特别是火腿腊肉等冠军奖品,更使围观的网友们收获了观看体育比赛本应获取的“最单纯的快乐”。“村超”“村BA”的火爆“出圈”,引起各路明星或以中场献艺、或以明星足球队约战等方式自发地加入其中,进而持续扩散传播效应。浓厚的乡村气息与赛事组织的井然有序相得益彰,抓住事件营销如中场休息时啦啦队“蹦蹦跳跳”,乃至因为有魅力的苗族高速收费员造成收费口拥堵,均成为了这场体育狂欢盛宴中不可或缺的加餐。

(陶冶,暨南大学艺术学院教授)

中国颜色

2023年底,抖音平台发布了系列短片《了不起的中国颜色》。这些短片精心挑选5种中国传统颜色,由5位知名艺人讲述与之相关的5个历史故事,画面唯美,制作精良,同时“中国颜色”一词恰好折射出当下影视业内一些文化现象。“中国颜色”首先体现在影视行业对中国传统文艺的精彩呈现上。该系列短片除了颜色提取的传统技艺,还介绍了瓷器、汉服、团扇、植物印染、琉璃等传统文化技艺。特别是对汉、唐、宋时期服化道的考究,反映出近年影视剧对传统审美的日益尊重。其次,“中国颜色”体现在对中华优秀传统文化的深入挖掘上。系列短片精心挑选讲述者,从史料中严谨地梳理感人的历史文化故事,更加注重历史真实性和人文价值,使观众能够感受到古人的精神力量和智慧。第三,随着观众消费习惯的转变,视觉化和碎片化成为流行趋势,为微短剧的发展开辟了广阔空间。在网文出海的背景下,“中国颜色”应利用微短剧这一载体向世界传播中华优秀传统文化的独特魅力。

(何明燕,杭州师范大学文化创意与传媒学

院副教授)

情绪价值

所谓“情绪价值”,更多是实现创作者和受众之间的一种价值共鸣,是对受众的“痛点”进行深挖的过程。而“情绪价值”本身其实是从营销学迁移过来的概念,在后续发展中逐渐深入日常生活的方方面面。从当前网络文艺发展现状来看,“情绪价值”已经覆盖到从创作到批评的各个方面,形成了一个全链条、多闭环的路径。举例来看,2023年在影视视听或短视频领域广受欢迎的短剧《逃出大英博物馆》,其爆火本质上与它输出的情绪价值密切联系:该短剧背后的家国情怀在升华的过程中触动了受众的情感联结,形成一种情绪共振。类似这种创作者与受众之间形成的正向情绪价值的隐秘勾连,不仅成为影视视听作品成功的关键,更是所有相关文化创作、分享的关键。当下,受众话语发生不小的转变,文艺评论更需要引导一种能够为受众提供良好情绪价值的方向。

(张守志,辽宁大学艺术学院副教授)

情动

相较于将媒介视为洪水猛兽的“景观”“拟像”,“情动”是一个更富有积极性与生产性的哲学概念。“情动”最早见于荷兰哲学家斯宾诺莎的《伦理学》一书,后经法国哲学家德勒兹和加塔利发扬光大,到20世纪90年代日渐成为文化研究领域的重要研究范式,并在思想界掀起了一股“情动转向”的浪潮。这一概念为重新审视新媒体艺术打开了一个全新的视角,我们可以借助抖音短视频上的昔日热搜“浪浪山”“科目三”来理解“情动”。人们最初被短视频的内容所吸引,并在参与其二次创作的过程中逐渐形成了一个情感共同体,其中容纳着每一位主体的生命与情动。在这个共同体中,每位主体心中都怀揣着自己的生命体验,每个短视频里的“浪浪山”或“科目三”都让人既感陌生又熟悉。虽然我在现实生活中不认识你,但是我能够理解短视频中所呈现的感觉与情动。从主体能动性角度看,参与二次创作的抖音用户非但没有成为被媒介与图像所遮蔽的“单向度的人”,反而借助这一话题实现了对自身在场的确认与情动的外展。情动总是产生于这样一个时刻:观众在作品面前大吃一惊,随后产生共鸣。在作品带来的惊奇中时间开始脱节,主体从历时时间中逃逸,而情动就在这一瞬间到来。

(李方明,杭州市规划和自然资源局余杭分局)

共创式生产

“共创式生产”强调共同创作,放置于综艺节目语境中,特指节目制作方与节目表演方的共同创作。从宽泛意义上来说,任何一部影视作品的诞生,都是共同创作的产物,但这里谈及的“共创式生产”,特指精神意志上的主动性生产,是个体

体系建构”成为理论与实践互动的优先项课题,“重点主题网文”和“新主流网文”成为未来发展趋势提问与求解的关键命题。与此同时,网络文学自主发展机制则支配了新时代十年网络文学IP化、次元化和跨界化(如网文影游互动)等一系列重要现象和潮流。

新时代十年加速了类型融合、文体跨界和流派创新的趋势。这不但促进了网络文学内部不同类型、文体和流派的基因重组,甚至推动了网络文学与外部文艺形态、产业业态和文化生态系统的跨界重塑,从而形成了新时代十年大多数网络文学作品,都不能单一地对外界界定为“玄幻”或“现实”等类型。

这其实为我们观察与研究网络文学带来了一个全新的命题——对新时代十年具有贡献力的网文作家作品,不再进行类型梳理或流派研究,或囿于现实类和幻想类、男频与女频、管理体制与发展机制等二元思维模式,而是进行双方或多元互动的“主题研究”。

中国文化软实力的新动向

□夏烈

(杭州师范大学文化创意与传媒学院教授)

新时代十年既是网络文学不断主流化、精品化的十年,也是其全面迈入和不断扩大自身IP化、国际化的十年。换言之,如果说前两者是基于网络文学在国内文化和文化市场中的实际地位、文学自觉和责任担当,那么后两者则是基于其赓续生命力、发展权,以及网络文学作为新媒体、新经济、新文化的内在属性所拓进的发展场域。而这种新时代网络文学的“四化”态势,现在以及面向未来看,都是网络文学乃至网络文艺作为中国文化软实力新兴门类的显著标志。

从“十年百部”的最终榜单来看,被改编为影视作品的约占20%,其中不乏《大江东去》(改编为《大江大河》)《庆余年》《雪中悍刀行》《长夜难明》(改编为《沉默的真相》)等各类爆款剧,如果加上动漫改编,这一IP转化的比例则提高到约50%。另外从上榜作品的国际传播表现来看,借助网络文学翻译网站平台和影视视听渠道“双管”出海的作品覆盖了北美、欧洲、东南亚甚至中、非洲等市场与受众群中,其中包括《半月传》《天道图书馆》《诡秘之主》《盗墓笔记》《斗破苍穹》等经典男女频作品。随着这种创作和文化产业的水到渠成,我们应该认识到这在当下和未来都是一种国际性、通行化,或者说具有“共同体”特征的文化传播规律。网络文学及其IP改编产业链,已经自觉地掌握了这一世界“密码”,构建着属于中国文化和中国产品的“中国时间”。

比较多的跨媒介改编、跨媒介叙事、跨媒介传播、跨媒介营销等,还出现了诸多“跨媒介+”的新现象,比如跨媒介算法、跨媒介演出、跨媒介旅行、跨媒介阅读等。跨媒介作为一种再媒介化的实践,通常可分为作品内的跨媒介和作品外的跨媒介。作品内的跨媒介是指多个媒介共存于一部作品中,如以多媒体艺术为代表的混合媒介艺术。作品外的跨媒介叙事更多是指对原有媒介作品的再生产,如2023年刷屏的杭州亚运会创意短视频《丹青游》,就是把十几幅宋代名画与城市地标、体育运动通过数字技术以现代化、立体化、创意化的跨媒介融合,架构出一个穿越时空的丹青宇宙,古画也由此获得新生。同时,以网络媒介为基础的新媒体文艺本身就是媒介融合与跨媒介实践的产物。

(秦东旭,杭州师范大学文化创意与传媒学院讲师)

确诊式文学

“确诊式文学”指人们在某个影视剧的代表性角色或者生活中比较有特点的人、物身上获得了共鸣,认为自己和它/它属于同一个共同体,并且倾向于通过他/它来表达自己的特点或情绪。例如,“福建人被正式确诊为孙悟空,这哪里是福建,分明就是太上老君的炼丹炉”,“北京人被正式确诊为哪吒,上下班路上就像脚踏风火轮,热得撒腿就得跑”,“被正式确诊为仙人掌”,“被正式确诊为鲁滨逊”等等。正如苏珊·桑塔格所言,人们希望通过批判疾病的隐喻,剥离加诸在疾病身上或浪漫或沉重的想象。确诊式文学使用“被确诊”这一看似冷静、理智的话语,通过模仿医生诊断,制造出一种人人都会经历喜怒哀乐的幻象。它借用诙谐幽默的语言或台词,为身处赛博空间的个体提供了一个自由宣泄情感的空间,有助于缓解精神压力,寻求到心理安慰与群体认同感。

(刘子潇,华东理工大学艺术设计学院讲师)

霸总出海

2023年,网络微短剧出海。微短剧出海一般采取两种方式:一是将国内微短剧翻译出海,二是在保留剧情内核的前提下进行在地化创作。这两种方式都引发了海外受众的追捧,尤其后一种更是成为热议对象。这些微短剧基本上吸纳了狼人、吸血鬼等在地元素,并采取“霸道总裁爱上我”的爱情故事内核,从内容上说亦可概括为“霸总出海”。霸总之所以能够让海内外受众“上头”,一方面与微短剧的快节奏与高频反转的剧情满足碎片化娱乐有关,另一方面也因霸总总能轻易勾起人的基本快感——包括掌控感、畅快感、优越感与成就感等。对于女性,霸总是行走的多巴胺,既危险躁动,又是安全的,既高不可攀,又亲密无间,从而散发着欲罢不能的魅力;而对于男性,其爽感则来自于沉浸式代入。霸总微短剧自然是粗糙而土气,但也因土气而充满生机。对此,应因势利导,在海内外文化市场的联动中提升品质,输出正能量。

(周敏,杭州师范大学文化创意与传媒学院副教授)

本版学术支持机构:杭州师范大学国际网络文艺研究中心