

视点

网络仙侠小说的流变和突破

——以季越人的《玄鉴仙族》为例

□刘奎

家族本身成了目的,不再是背景,也不再是主角获取资源的方式,而是相反,无数的天才都为家族的发展而奔走、献身,家族才是这部小说的主角

《玄鉴仙族》是在借鉴传统家族文化的基础上,重新发明了一套关于家族的文化、制度和情感。而这个重新发明的过程,正是当下文化赋予家族的新的理解

这两年仙侠小说强势回归,季越人的《玄鉴仙族》是其中之一,而且是十分独特的一部。这部小说的主角不是某一个人,而是一个家族。小说情节曲折,但主线很明晰:李家偶然获得一面镜子(玄鉴),依靠玄鉴的功能走上修仙之路,从此,一代代人为了家族前赴后继,用生命推动家族发展,让家族获得更强的力量,攫取更大的利益,占据更高的位置。从类型的角度来看,这部小说融合凡人修仙、种田文和家族修真等元素,但以家族修真为核心,可归入家族修真流;但又不同于已有类型,而是推陈出新,具有很强的反套路的特性。

家族成为真正的主角

早期的仙侠小说中,家族往往是主角的重要背景,尤其是“龙傲天”这类小说,主角往往出身显赫,家族背景非常强大。这类故事的主角往往为家族荣誉而战,如早期网络小说《紫川》,其主角紫川秀所在的紫川家族就十分强大,紫川秀为紫川家族出生入死,收复东川,最终当上了紫川家首领。“龙傲天”类型之后,“莽少流”“庶子流”“废柴流”兴起,家族一变而为反面力量,强大的家族束缚主角的自由和个性,甚至是剥夺主角天资的邪恶力量。主角成长的过程很大程度上就是挑战家族、战胜家族乃至超越家族的过程,通过个人的成功“打脸”家族,是这类小说的爽点所在。当然,毕竟血浓于水,在惩罚坏人之后,主角也往往走上为家族而战的情节套路,如《完美世界》中的石昊本来被家族剥离天资,最终在复仇之后,还是为家族洗刷了冤屈。

一般来说,仙侠类小说多以门派流为主,家族只在其中扮演一定的角色,家族流是逐渐获得独立性的。在这个发展过程中,《大道争锋》虽然不写家族,但它对门派内师徒体系和家族系之间的斗争写得非常精彩。因此,在类型发展史上,这部小说也可以看作家族从宗派内部走向外部的隐喻。近些年出现了纯粹的家族流,最具代表性的有小有寒山的《修真家族平凡路》,这部小说借

鉴《修真门派掌门路》,将凡人流与种田文结合起来,写主角如何带领家族起于毫末,最终形成强大的修真世家。该小说写得很细致,而且写出了家族内部的温情,在凡人流中颇为难得。这类家族流在两三年前流行过一阵子,但整体影响不大。还有两部比较小众的家族流小说:林泉隐士的《仙道长青》也是修真加种田,讲主角在家族没落之际,凭个人努力带领家族重新崛起;小道不讲武德的《皓玉真仙》讲述男主一路带领家族扩张。它们的共通点首先是,男主在家族发展中起着决定性作用,几乎以一己之力托着家族发展,家族实际上变成个人升级的扩大版;其次,家族发展本身不是目的,而是为主角的发展提供资源,作为“傀儡”的家族实际上是为主角的发展而服务的。因此,当家族的规模难以满足主角的资源需求时,主角就将家族改制为宗派,《皓玉真仙》就是这么操作的。

但《玄鉴仙族》非常不同。首先,这部小说没有我们习见的主角。很多网友一开始还在猜测谁是主角,但最后发现李家人一代代都陨落了,即便是天才,也为了家族的传承而自愿牺牲,小说始终没有一个特定的主角。其次,家族本身成了目的,不再是背景,也不再是主角获取资源的方式,而是相反,无数的天才都为家族的发展而奔走、献身,可以说家族才是这部小说的主角。在这个意义上,该小说的创新就不限于家族流,放眼整个网络小说,也是反套路的。最后,小说的世界观以家族争霸为中心,门派只是家族的外挂,为家族聚集资源而已,人们的目的在于推动家族的发展。

传统宗族社会的重现和发明

《玄鉴仙族》与中国传统宗族观念关联紧密,尤其与地域文化有很强的关系。中国传统社会是宗法社会,家族在地方社会治理方面起着不可忽视的作用。虽然在近现代的变革中,传统家族社会有一定的改变,但家族的这种重要性在福建等沿海地区还是得到较好的保

存。《玄鉴仙族》的作者季越人是福建人,他对家族的重视与福建的地域文化可能不无关系。福建在魏晋以前是南蛮之地,后来中原历经战乱,氏族多次南迁。这些南迁的家族为了在新的土地上立足,形成了以家族为中心的发展格局,因此福建的宗族文化非常兴盛。福建宗族社会的大致情形,现在还可以通过地面证据如土楼略窥一斑。土楼是全族聚集而居的围屋,外墙坚固,可以抵御土匪的侵扰,内部格局井然,物资也一应俱全。

对于福建的家族制度,学界已有大量的研究。早期有林耀华的《金翼——中国家族制的社会学研究》,该书以福建乡村为例描述中国乡村的家族结构,叙述流畅清晰,可读性强。他在序言中说:“《金翼》不是一般意义上的小说。这部书包含着我的亲身经历、我的家乡、我的家族的历史,它是真实的,是东方乡村社会与家族体系的缩影;同时,这部书又汇集了社会学研究所必需的种种资料,展示了种种人际关系的网络——它是运用社会人类学调查研究方法的结果”。这部书详细叙述了黄家和张家的历史,包括他们家族的发展、商业的拓展,如何应对危机,还详细描述了婚俗等仪式,比较全面地描述了福建家族社会的人情物理。该书得出的结论是,人类行为由人际关系网络组成,家庭、世系和宗族是重要的纵面联系。厦门大学的社会经济史家如傅衣凌、郑振满等也非常注重对地方社会的研究,关注地方宗族在社会治理中的力量和作用,如郑振满的《明清福建家族组织与社会变迁》借助族谱、文书等民间资料,分析明清福建家族社会的结构和变化,有很多独到的发现。这些研究揭示了福建宗族社会的独特结构,可以让我们更清楚地了解福建宗族文化的地域特色。而《玄鉴仙族》则从文学的角度,赓续了地方宗族文化的传统,并以

网络小说的创新形式,将这种精神予以加工、重构。

仙侠的象征性与实际功能的双重性,让我们进一步思考《玄鉴仙族》中家族的意义,如家族为何能够成为小说的主角?为何那么多人甘愿为家族牺牲?除了让家族更强大这样抽象的理想之外,更重要的是因为家族的实际功能。《玄鉴仙族》里的世界不是我们传统修仙典籍或郭璞等游仙诗人所描述的世外桃源,不是一个幻美的乌托邦,相反这里充满尔虞我诈和流血冲突,不同家族为了争夺资源经常火拼,凭借力量大家族可以奴役小家族。人们要生存,就得依靠家族,家族是个人生存和发展的保障,优先保存、发展家族是这个世界的规则,因此家族天然地就是这个世界的角色。

还值得一提的是,这部小说通过对传统家族文化的指涉,赋予了仙侠这个文类一定的现实性。小说是虚构的文体,仙侠小说尤其如此,《玄鉴仙族》却借助对传统文化的借鉴,让仙侠小说从文化和社会的层面有了一定的现实性,不仅让小说世界显得更加合理,也让我们得以透视小说世界的道德和伦理,同时小说本身也成为当代福建地域文化再生产的一环。当然,《玄鉴仙族》构筑的世界,完全是一个遵循弱肉强食这一丛林法则的社会,比我们的历史和现实社会要极端得多,小说中家族的重要性也比我们现实中了解到的要更为重要。这部小说其实是在借鉴传统家族文化的基础上,重新发明了一套关于家族的文化、制度和情感。而这个重新发明的过程,正是当下文化赋予家族的新的理解,在一定程度上透露出,青年一代试图重新借助家族这类带有群体意识的文化资源,重新想象家族的结构和功能,想象生活的方式,探讨社会的结构,重新探寻生命的意义。无论家族的当代价值是否如此重要,这种尝试是非常值得肯定的,这个回归与发明的过程是《玄鉴仙族》的创新性所在,也是其当代价值所在。

(作者系厦门大学台湾研究院教授、文学所所长)

动态

专家研讨大姑娘《沪上烟火》为年代文注入新鲜活力

本报讯 6月12日,由中国作协网络文学中心、上海市作协和豆瓣阅读主办的大姑娘《沪上烟火》作品研讨会在上海举行。中国作协网络文学中心主任何弘,上海市作协党组书记、副主席马文运,豆瓣阅读总经理戴钦,以及欧阳友权、夏烈、刘卫国、李林荣等专家学者、编辑、网络作家共30余人与会。中国作协网络文学中心副主任朱钢主持会议。

《沪上烟火》由上海网络作家大姑娘创作,通过沪语方言的运用和对上海城市生活的细腻描绘,展现了改革开放初期上海的社会风貌和人间百态。该作品于去年夏天在豆瓣阅读连载,以其鲜明的时代特色和深刻的现实主义手法,迅速赢得广泛的读者喜爱和社会认可,成为一部现象级网文作品。

何弘表示,《沪上烟火》显示出当下网络文学创作具有三个向度的变化:从模式化向个性化转变,从类型化向风格化转变,从市场化向精品化转变。这部小说融入作者个人的生活经验和对日常生活的真实书写,为网络文学带来了更丰富、更具个性的表达;通过细腻的生活描写和大量使用上海方言及短句,形成了独特的风格,提升了网络文学的艺术质感,展现了网络文学的新变化;反对仅为了迎合市场而牺牲文学品位的做法,只有深入生活、提高品质,才能创作出既有市场又有深度的文学作品。

马文运认为,《沪上烟火》是一部反映当代上海城市生活的优秀现实题材小说,其独特的方言表达和舒缓的节奏把控,成功塑造了烟火缭绕的众生百态,打破了传统小说和网络小说的界限,融合了网络文学的现实题材和传统小说的平实个性,为都市现实题材创作带来了新的视角和收获。戴钦谈到,《沪上烟火》的成功,体现了豆瓣阅读对现实主义文学的重视,以及对优秀网络文学作品的推广力度,该作品在平台上的热潮和读者的热烈反响,证明了其在网络文学领域的影响力。

与会者就《沪上烟火》的文学性、现实主义手法、人物塑造、语言风格等进行了深入探讨。大家认为,该作品以其真实性、细腻的描述和鲜明的人物形象,为网络文学的现实主义道路作出了成功探索。作者通过沪语方言写作,展现了网络小说叙事的地方路径,为网络文学年代文写作注入新的活力,显示出现实题材网络文学作品的独特魅力和艺术价值。

“如何写出不一样的年代文,是我一直在探索的方向。”大姑娘表示,在《沪上烟火》中,她通过聚焦现实主义、质感、地域性和方言写作、人物的多样性四个方面,对年代文做了“一次大胆尝试”。正如朱钢在总结发言中所言,《沪上烟火》在极具地域特色背景下书写普通人的日常生活,以真实的生活细节展开故事,注重在浓郁的烟火气中呈现人情世俗,是一部网络文学年代文佳作。(刘鹏波)

推动中国IP走向世界

“阅赏巴黎”计划在中法品牌高峰论坛上发布

本报讯 今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。作为中法建交60周年官方系列活动之一,第十届中法品牌高峰论坛(以下简称“论坛”)当地时间6月21日在法国巴黎联合国教科文组织总部开幕。本届论坛以“中国品牌到全球品牌的旅程”为主题,由中法品牌美学中心发起,巴黎东方中心联合主办,得到了法国展望与创新基金会、法国精品行业联合会、法国设计协会的支持。

阅文集团作为国内唯一的文化产业集团代表亮相论坛,并与法国埃菲尔基金会、中法品牌美学中心签署IP共创合作,联合发起了“阅赏巴黎”计划,旨在增进两国业界的文化与创意交流,推动中国IP走进法国、走向世界。现场还举行了以“用文化创新”为主题的圆桌对话,与会者围绕全球IP打造等话题进行了深入交流。

“阅赏巴黎”计划邀请法国知名插画师安托万·卡比诺(Antoine Corbinau)操刀设计,将《庆余年》范闲、《全职高手》叶修、《诡秘之主》克莱恩·莫雷蒂等中国IP角色融入埃菲尔铁塔、凯旋门、罗浮宫等法国地标,在东西方文化交融的背景中焕新IP形象,并延展进行卡牌等多元化的IP衍生开发。该计划的首批IP概念周边于6月24日在埃菲尔铁塔举办的“中法品牌合作成果展”上亮相。安托万·卡比诺表示,

希望通过本次设计呈现东西方文化有趣的碰撞与融合,让中法两国的文化IP在世界舞台上共同闪耀。

“全球创新合作领域”中法60品牌”名单在论坛上揭晓,该名旨在表彰为两国文化交流作出贡献的品牌,阅文集团入选。作为中法文化交流的代表企业,阅文将《斗破苍穹》《斗罗大陆》等作品授权当地网络文学平台Chireads翻译上线,受到法语区读者喜爱。今年6月,《斗破苍穹》等IP改编动画亮相法国昂纳西动画节,吸引了众多粉丝到场支持。阅文还将IP产业模式带到法国,旗下海外门户起点国际(Web- Novel)培养了2000多名法国网络文学作家,涌现出《神谕之路》(The Oracle Paths)等优秀作品,为后续IP全球开发夯实了基础。

近年来,以网文、网游、网游为代表的全球刮起“中国风”,被称为文化出海“新三样”,以阅文为代表的中国网文平台“扬帆出海”,受到瞩目。阅文集团相关负责人表示,阅文把“精品化、全球化”作为重点发展方向,与全球合作伙伴共建IP生态,在业内打造从网文到实体出版、有声、动漫、影视、游戏、衍生品的完整开发链条,持续产出爆款。今后将继续携手海内外优秀伙伴,合作探索更多元的IP呈现方式,为IP的国际化发展打造全球性的产业链,推动更多中国IP向全球IP升级。

Advertisement for 'Yanhe' (延河) magazine, including subscription rates and contact information.

Advertisement for 'Huacheng' (花城) magazine, including subscription rates and contact information.

Advertisement for 'Beijing Literature' (北京文学) magazine, including subscription rates and contact information.

Advertisement for 'Beijing Literature' (北京文学) magazine, including subscription rates and contact information.