

文艺观察

如何在数字时代讲好中国故事

——以网络文学改编剧《庆余年》为例

□王幸逸

◇“流量消费”是数字时代新媒介经验的集中体现，而“故事消费”为其提供了必要的价值支撑和内容支撑，避免了网络文艺生产因过分追逐流量而造成的乱象

◇中华优秀传统文化审美经验的深层沉淀，当代新媒介技术创新带来的经验变革，共同构成了网络文艺丰富的民族历史底蕴和具有开放性的时代创新精神

学者黎杨全曾提出，中国网络文学的发展，呈现出从印刷文化“去活态化”向次生口语文化“再活态化”的叙事转型。借助全新的数字技术和媒介环境，网络文艺复兴了德国文论家本雅明所描述的“讲故事的艺术”。本雅明曾将长篇小说在现代初期的兴起，视为讲故事艺术走向衰弱的征兆。小说与故事的区别，主要在于小说对印刷媒介的依赖，这种媒介特性抛弃了讲故事艺术的口传场域，舍弃了故事艺术的生成性和集体性。

“讲故事绝不仅是喉咙发出声音的功夫”，不同的节奏、语气，乃至手势、姿态，都影响着故事的最终呈现。相比于现代小说，讲故事的艺术更接近相声、评书等曲艺传统。为吸引听众，说书人不但要调动叙事技巧，更要懂得与听众互动，控制张弛有度的节奏。网络作家喜欢在故事中加入流行文化“梗”，以增强叙事趣味和“现场感”，可以看作是一种讲故事的“手势”。在诸多网络文艺作品中，由猫腻创作的网文经典《庆余年》及其改编剧集取得的成功，集中体现出人民对于“好故事”的向往。

对体量巨大的网络文学进行分季式影视改编，已成为一种行业惯例，该模式本身也是孵化IP的有力方式。《斗罗大陆》《诛仙》《将夜》《雪中悍刀行》《河神》《赘婿》等网文改编剧，皆采用分季拍摄模式。分季拍摄有利于在第一季播出获得观众反馈后，检视目前制作方法有何优劣，思考是否制作续集、续集如何拍摄等问题。同时上一季若成功，更可以提高大众对于续集的关注度，助推网剧“上星”（即在各大卫视播出）。“上星”不仅可以使剧集获得更广大的观众，也是剧集在质量、口碑方面得到认可的标志。

当然，当下季播剧的生产模式也存在许多问题，比如生产周期不稳定、续集制作水准难以保证等。电视剧《庆余年》即是一例。第一季共46集，每集时长45分钟左右，大致对应小说前四卷的情节。由于在剧本写作和拍摄过程中，编导团队难以确定续集制作情况，第一季将大婚、春闲等重要情节挪后，于是后半部先上演了“出使北齐”这一重要情节，结尾设计“范闲之死”这一原创事件，力求制造强烈矛盾和

《庆余年第二季》剧照

巨大悬念，以吸引观众。当然，这样的改编策略也给第二季前半部的展开制造了困难，比如：如何圆满解释“范闲之死”，如何将大婚、春闲等重要情节安排在出使归来之后，同时不影响剧情的后续发展。

《庆余年》既植根中华优秀传统文化，又在新的历史语境和媒介环境中对接“网生代”全新的生活经验和情感结构，是在数字时代讲好中国故事、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的范例。《庆余年》书名化用《红楼梦》判词“留余庆”，“幸得荫荫”也是范闲人生顺遂的主因。《庆余年》对古典文学多有袭取、化用，是当代中国网络文学创作自觉传承中华优秀传统文化的突出表现。区别于一心发展科学技术的母亲叶轻眉，范闲将《石头记》和李白、杜甫等人的古典诗词带到落后的未来世界。范闲醉酒诗百篇，博得“诗仙”名的情节（第三卷第30章），将网络文学的“打脸”爽感模式与千古风流的文化自信巧妙结合，深受读者欢迎。醉酒赋诗的叙事，也明显源自中华民族对于“诗仙李白”的深刻文化记忆，电视剧中对此桥段的还原广为流传，既是观众津津乐道的高光片段，也成为海外观众了解中国文化、领略中国气派的一个窗口。

《庆余年》抓住了既有叙事传统和新媒介叙事模式的结合点，契合数字时代的媒介经验和文化创新要求。网络文艺诸如“玄幻”“穿越”“重生”一类的蓬

勃幻想看似背离现实，实则切中数字时代无法被“现实还原”的生活经验。关键不是新媒介“折射”出怎样的现实，而是依靠新媒介能获得怎样的（在既有媒介环境难以得到的）现实经验。比如黎杨全认为，玄幻小说的“随身老爷爷”对应于随叫随到、即时反馈的网络搜索引擎和庞大的数据连接环境，穿越小说与网络世界的虚拟交往相关。同样，网络小说中的“重生”想象，很可能联通电子游戏的再生机制，“死亡—重生”这一真切但无法从现实中寻得的媒介经验，只能在虚拟现实中得到再现。

近年来网络文学中的人物塑造，引入高度虚拟化和数据库化的欲望符号，由“萌要素”拼贴而成的“人设”与传统现实主义文学中的“人物”概念之间虽然差异巨大，却契合着流量经济时代的偶像粉丝文化。学者邵燕君将网络文学划分为“传统网文”和“二次元网文”两个阶段，前者指以“拟宏大叙事”为主题基调和叙述架构的“追更型”升级式爽文，后者是更迎合粉丝趣味的“大型非叙事”式的“数据库写作”。这其实与网络文艺整体“数据化”和“流量化”的趋势密切相关。随着网络社会的普及，以流量数据和粉丝生产力为中心的网络文艺生产模式，导致文化生产的主导权逐步从关心故事内容的创作者转向关心流量效益的网络平台。流量经济模式下的影视消费，主要不是消费影视文本中的人物形象，而是消费偶像的“人

设”。就此而言，网文改编剧“原著党”和“刷粉”的矛盾，往往是角色“人设”的消费和偶像“人设”的消费之间的矛盾，而不仅是小说故事消费和剧集故事消费之间的矛盾。

事实上，“故事消费”与“流量消费”之间并非一定要前后替代，它们可以在IP产业开发链条中发展为共时性的结构关系。“流量消费”是数字时代新媒介经验的集中体现，而“故事消费”为其提供了必要的价值支撑和内容支撑，避免了网络文艺生产因过分追逐流量而造成的乱象。诚然，“爆火”是当下网络文艺生产的明显欲求和内在需求。猫腻为“大火”而写，他坦言《庆余年》是有意打造的“大IP”，编导也必须考虑话题度、传播度，因此两季剧集都不断调用和制造各种热“梗”，如“顺丰”“唱跳”“yyds”等。然而，过分追逐流量的文艺生产过程，往往导致为制造受欢迎的“人设”、属性等，牺牲了故事本身的完整性、合理性与真实性，从而造成“重流量、轻质量”“重票房、轻口碑”的文化痼疾。

《庆余年》之所以在流量与质量两方面取得成功，离不开编导团队采取的亦庄亦谐的改编策略。在保留和提炼故事主线的基础上，剧集以短平快的节奏达到获得流量的最大化。从生产机制层面看，近年来影视剧生产所流行的“小鲜肉加老戏骨”的搭配模式，倒有平衡“故事消费”和“流量消费”的功能。《庆余年》用陈道明、吴刚、李小冉、田雨等“戏骨”演员，构造了庆国既有的权力秩序。男主角范闲由更具“流量”的张若昀担纲，插科打诨、耍酷卖萌，富有青春气息，更符合观众期待。

《庆余年》及其影视改编，反映出网络文学以影视改编“破圈”、用中国故事“出海”的典型文化景观。以网文、网剧、网游为代表的网络文艺，近年来不但在国内频频“破圈”，更形成“文化出海”的强劲势头。以《庆余年》为代表的新媒介故事生产，为我们在数字时代讲好中国故事提供了常与变两方面的启示：中华优秀传统文化审美经验的深层沉淀，当代新媒介技术创新带来的经验变革，共同构成了网络文艺丰富的民族历史底蕴和具有开放性的时代创新精神。

（作者系华东师范大学中文系博士）

阅评计划

为凡人生活镀上鲜亮暖色

——评和晓的《上海凡人传》

□李林荣

《上海凡人传》以上世纪90年代初以降30年间历经沧桑巨变的上海为时空背景，显示着典型的“年代文”特征。贯穿故事首尾的男一号朱盛庸出身于普通工人家庭，有一个资质起点比他明显高一截的哥哥，这样的人设配置颇有几分取法《平凡的世界》的意味。通读之下，能感觉到故事框架和叙述方式都极具时下流行“年代文”特征的《上海凡人传》，其构思立意的初心起念，恰似路遥在《平凡的世界》手稿下写下的原书名“普通人的道路”——要把时代的宏阔变迁具体而微地细化到普通平凡的人生道路上。

《上海凡人传》将时空背景放置在世所瞩目、众所周知的上海，既是讨巧，更是挑战。上海发生的一系列社会热点事件和城市建设发展的标志性成就作为整个故事的背景，属于铁板钉钉的史实，忽略过多则失真，虚构过甚则失真，而悉数照搬、一一罗列，则又容易流于冗赘，挤压人物和故事演绎。类似这样的虚实要素的取舍与匹配，实际上是以“普通人的道路”来印证大时代变迁，来细化社会发展的画卷脉络。

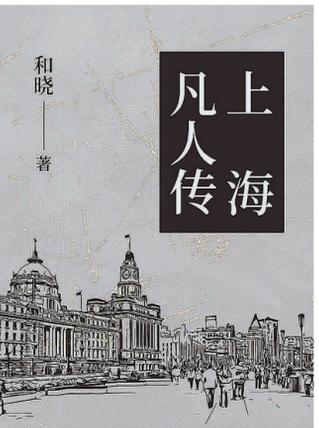
《上海凡人传》的解决之道是，从设置人物和铺排情节的层面发力。它以贴着城市风土人情、顺着时代潮流的方式，构建起故事框架，形成个人成长史、家庭变迁史和社会发展史三个层面、三条线索，既交叠又牵制。为这一画卷注入灵动神采的主人公和次要人物群像，

尽管皆为虚构，却一概如实地依照社会心理传统中积淀的精明而务实的“上海人”气质和“上海人”做派。这不仅使故事中所有人物的言行和观念，都突破了一股现实主义题材网络小说的“人设”悬浮不落地、流于简单化和标签化的局限，具备了直接切入社会现实和城市人文深层肌理的在地性和典型性。

主人公朱盛庸先是挖空心思争取赴美留学，后又因决心陪伴垂危的外公而转让出国机会，随后30年在家外、职场社会一路跌跌撞撞又峰回路转，每一步的向前迈进和转向转折，都在演绎着他作为普通上海人，也即“上海凡人”的不同侧面。开头争取出国留学是精明应变、紧随社会风尚的大流，后来突然放弃出国是质朴务实、执着孝道的常情，两者合起来正是凡庸克己庸庸的自我认同。

人如其名的朱盛庸，从蜗居筒子楼的双职工子弟，到职业技术学校外事文秘专业学生，再到青浦韩国现代电子公司的青年员工，随着公司被收购、合并，由青年步入了中年，不但没能像精英白领那样稳步上升，反倒遭遇了一连串变故法似的被动变化。他终于渐渐觉醒，从被动变主动，从随波逐流变顺势水推舟，选择了从脱离到被单位绑定、被工薪族生存模式边缘逃离，转而跃入通过精心炒股所得的经济收益，来维系自己的身心体面和安稳小日子。

与此同时，人生轨迹高开低走的哥

哥朱盛中，接受了朱盛庸转让的留学名额，在美国获得博士学位的李刚副，眼界短浅、结局也并不差的美貌前妻冯嫣，原籍安徽的新上海人、现任妻子周明白……都各得其所、各安其命地沉浸于岁月静好的状态，在朱盛庸的身边演绎着“上海凡人”貌似参差、实则齐一的生命群像。即使是在快速发展和变迁的上海，仍然是凡人最多见，凡人的活法最普遍，凡人的道路最寻常。

就这样，在主人公担纲的故事主线之外，群像式“凡人”列传同时展开，《上海凡人传》为时代大潮中流转的凡人生活，谱出了条理致密的立体纹脉，镀上

了层层叠加的鲜亮暖色。其效果无声胜似有声，不是赞美而胜似赞美。就文学叙述伦理来讲，聚焦本身就意味着重视，持续聚焦往往意味着深度的理解和认同，得到被叙述和自叙的机会，就意味着赢得了认同和自我证明的机会。

正如笔墨饱满的人物塑造，让波澜壮阔的改革开放初期10年大背景，在《平凡的世界》里变成农家子弟少平及其亲友生活选择和思想道路的舞台，《上海凡人传》绵密的人物描写也为“上海凡人”朱盛庸们，在上海纵深入入改革开放快车道的发展史册上，争取到了充分表现他们与时俱进、精明务实生活风范的一方大舞台。

通读全书，《上海凡人传》也显露着网络小说常见的一些不足。如故事推进手法单调，过度倚重人物对话，以联翩堆叠的对话代替、湮没或抑制心理活动和环境氛围的描写。尤其后半部，灌水式的对话渐多，语句浅白冗赘，模糊了人物的个性差异，冲淡了文学色彩。另外，人物定型过早，开篇不久主要人物性格似乎就停止了发展，此后际遇一路向前向上，只是在反复印证已定型的性格特质。这些可能都属于因类幻想类网文写人写事陈规俗套的惯性表现，亟待加以更新和改进。对于主要人物关键时刻取舍进退的行为突变背后的心理起因，也存在充实和深化的余地。

（作者系北京第二外国语学院文传院教授）

大事记

2024年7月网络文艺大事记

第四届网络文艺评论优选汇启动

7月4日，中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心联合主办的第四届网络文艺评论优选汇启动。本届优选汇采取网络申报方式，拟推选约50件优秀网络文艺评论作品和5家优秀组织单位，题材类型可包括网络文学评论、网络视听评论、网络展演评论、其他网络文艺评论，时间为2024年7月4日至2024年9月9日，旨在探索网络文艺发展规律，持续发现一批优秀网络文艺评论作品和中青年网络文艺评论人才，汇聚网络文艺评论创新发展的合力，为建设文化强国贡献力量。

2023年河北网络小说排行榜揭晓

7月5日，河北省网络作协主办的2023年河北网络小说排行榜揭晓。一只薄薄《夏日瑰宝》、中原第一范《绿电》、奔放的招财猫《记忆修理屋2》、纯银耳坠《九狼图》、丁与卯《兵王疯子》、总攻大人《瑶光无极》6部网络小说上榜。此次上榜作品内容丰富，既弘扬中华优秀传统文化，聚焦重点工程建设，又展现个体奋斗与成长历程，充分体现了河北网络作家的文学创造力和社会责任感。

广电总局公布第一季度优秀网络视听作品

7月7日，国家广播电视总局办公厅公布了2024年第一季度优秀网络视听作品推选活动评审结果。91部作品入选，包括《狗剩快跑》《江河日上》《飞驰人生热爱篇》等网络剧，《星门深渊》等网络电影，《你好，儿科医生2》《何不秉烛游》《闪耀吧！少年》等网络纪录片，《种地吧2》《声生不息·家年华》等网络综艺节目，《画江湖之天罡》《王者荣耀：荣耀之章碎月篇》等网络动画，《超越吧！阿娟》《大妈的世界 贺岁篇》《我的归途有风》《少爷和我》等网络微短剧。

番茄小说“AI训练补充协议”引争议

7月9日，番茄小说作家等级改版升级新规正式生效，其中增加的“AI训练补充协议”，要求作者同意把作品“喂”给平台的AI，用于内容开发，在网络上引起不少网络作家的反对。对此，番茄小说于7月15日在“龙的天空”论坛使用官方账号发布解释，表示如果作者有疑虑，可以解除相关AI补充协议或条款。这一事件显示出AI的发展对版权保护的影响，值得引起业界关注。

首批“北京现实题材网络文学青年创作计划”公布

7月8日，2024年北京市青年文学人才发展研讨会举行。会上发布了第一批入选“北京现实题材网络文学青年创作计划”的12部作品，包括新质生产力、医疗领域、新兴青年、京津冀协同发展四个主题。入选作品是晨枫的《乘势跨越》、风晓樱寒的《初夏的函数式》、赤灵01的《青绿直播间》、柠檬羽嫣的《植物人医生》、陆月樱的《康复就在小汤山》、奕枚的《忍冬医匠》、舍曼的《鑫哥二手手机专卖店》、陈敬雅韵的《娱文圈》、张博楠的《在北京送外卖的日子》、豌豆苗的《星海皆为尘》、慈莲笙的《狮醒东方》、花清袂的《京华天娇》。

全国网络文学评论高研班在合肥举办

7月11日至13日，由中国作协网络文学中心主办的全国网络文学评论高研班在安徽合肥举行，来自全国各地的近50名网络文学评论骨干参会。何弘、周志雄、黄发有、何平等7位专家为学员授课，学员们围绕“如何提高网络文学研究水平”和“如何建立网络文学理论的新范式”分组研讨。大家一致认为，相对于业界发展实际，网络文学理论研究相对薄弱，理性精神不足，实证化研究有所欠缺，要树立科学性眼光，强化互联网意识，深入业界现场，在实证研究基础上构建新的理论范式，推动网络文学研究进入新阶段。

第七届中国“网络文学+”大会在京举行

7月12日至14日，第七届中国“网络文学+”大会在京举行。会上，发布了《2023年度中国网络文学发展报告》，举办了5场论坛、1场会议、4场分享沙龙、1个文化长廊展示、3个特色活动等，为读者和观众献上了一场有滋有味的网络文学盛宴。“网络文学+”大会旨在深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作、文化传承发展的重要讲话精神，聚焦新的文化使命，以网络文学推动文化传承发展为主线，引导精品创作、服务人民群众、促进交流互鉴、推动高质量发展。

央视视频正式上线微短剧频道

7月23日，央视旗下新媒体平台央视视频正式上线微短剧频道，助力网络微短剧精品化发展。今年4月，中央广播电视总台发布微短剧生态合作计划“微短剧里看中国”，以“产业创投”“新质传播”“传统文化”“百城百剧”四个主题，进行“微短剧+”新模式推介和发布，并与各合作方启动全方位合作。相关人士介绍，央视视频微短剧频道的诞生，是中央广播电视总台搭建微短剧“生态”平台迈出关键“落地”的一步。

中国音数协游戏博物馆正式运营

7月25日，由中国音像与数字出版协会指导、上海市徐汇区支持、中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会主办的中国音数协游戏博物馆在上海正式运营。该馆位于上海市徐汇区，占地2000平方米，分为常设展区、临时展区等多个区域。据悉，中国音数协游戏博物馆开馆后，不仅会对中国游戏历史发展的相关物品和文档进行收藏、保护、研究、陈列，也会向公众科普游戏在科技应用、文化传承、创新出海等方面的应用，以及全球游戏行业发展的历史与最新趋势，以激发行业创新活力。

国漫改编电影《异人之下》上映

7月26日，奇幻动作巨制《异人之下》正式登陆院线。该片由《封神三部曲》导演乌尔善执导，讲述了神秘功法“炁体源流”传人张楚岚一直隐藏异人身份，但在遇到身世神秘的冯宝宝后，被卷入不同异人门派斗争的漩涡中，故事改编自米二创作的人气国漫《一人之下》，该漫画连载8年，点击量超过300亿，此次系首度搬上大银幕。

第二十一届中国Joy在上海举办

7月26日至29日，第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海举办。本届展会以“初心·游·在，精彩无限”为主题，汇集了全球31个国家地区的600余家知名企业参展。展会设立数字科技创新主题展区、智能出行展区、电竞主题展区、VR/AR主题展区等多个以科技为特色展区，展示我国人工智能、数实融合等新技术在游戏语音和原画生成、视频动捕、模型生成等多个关键环节取得的突破。作为促进游戏产业上下游交流合作的桥梁，ChinaJoy展会全景式呈现了以科技为驱动的数字娱乐产业发展情况。

（刘鹏波/整理）