

文艺工作座谈会召开十周年

中国网络文学:扬帆时代,逐梦前行

□欧阳友权

作为一种诞生时间不长却体量巨大的新兴文学形态,中国网络文学事实上经历了“前网文”和“后网文”两个不同的发展阶段。即以2014年10月15日习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》为界,在此之前可视为自由生产、野蛮生长阶段;此后则进入自律创作、规范发展时期。习近平总书记在讲话中指出,作家艺术家应该坚持以人民为中心的创作导向,创作无愧于时代的优秀作品,并针对网络文艺发展提出,“互联网技术和新媒体改变了文艺形态,催生了一大批新的文艺类型,也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化”,要求文艺管理部门“扩大工作覆盖面,延伸联系手臂,用全新的眼光看待他们,用全新的政策和方法团结、吸引他们,引导他们成为繁荣社会主义文艺的有生力量”。为贯彻落实讲话精神,中共中央随之出台《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,提出要大力发展网络文艺,实施网络文艺精品创作,鼓励推出优秀网络原创作品,“推动文艺与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合,以数字化技术为先导,积极推动文艺创作生产方式的变革和进步”。自此,我国网络文学明确新方向,锚定新目标,开启新动能,文学面貌为之一变,整个行业开始步入品质化创作的新时代。

新格局:走出“题材峡谷”,迈向高质量发展

中国化的商业模式为网络类型小说繁荣提供了强劲的经济驱动,以细分市场培育了庞大的消费群体,而“后网文”时期则表现为现实、历史、科幻、都市、仙侠、言情等多元品类的作品同时涌现,网络文学走出“玄幻满屏、一家独大”的“题材峡谷”,呈现出类型结构持续优化的良好态势

从上世纪90年代的“文青式”写作,到世纪转折后的“类型小说”生产,再到近年来倡导高质量发展,中国网络文学走过的是一条“之”字形道路。这其中隐含了两个历史性拐点。第一个拐点发生在2003年,由起点中文网探索成功的“VIP付费阅读”模式成为网络文学商业化转型的标志,从此文化资本大踏步进入网络文学,刺激了产销适配的以玄幻小说为主的类型化小说爆发式增长。第二个拐点出现在2014年,即由习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》为引领,持续十年的现实题材创作大范围崛起,网络文学在总体格局上转向多样化、高质量发展阶段,从此步入“后网文”时期。中国化的商业模式为网络类型小说繁荣提供了强劲的经济驱动,以细分市场培育了庞大的消费群体,而“后网文”时期则表现为现实、历史、科幻、都市、仙侠、言情等多元品类的作品同时涌现,网络文学走出“玄幻满屏、一家独大”的“题材峡谷”,呈现出类型结构持续优化的良好态势。

增长最快的是现实题材和科幻题材小说,不仅数量有大幅增长,品质优良作品的占比也更高。据统计,近年来在各大网络平台发布的年度新作品中,现实题材已占60%以上,涌现出《大国重工》《朝阳警事》《向上》《一路奔北》《金牌学徒》等一大批优秀作品,网络文学叙事已清晰镌刻上时代“指纹”。科幻题材是这两年创作量和阅读量增长最快的类型之一,《深海余烬》《我们生活在南京》《灵境行者》《永生世界》等一批优秀科幻网文加持的品质创作优化,以特有的文化符号追风时代、赋能社会。中国作协发布网络文学重点选题指南,引导网络作家创作新时代山乡巨变、中华民族伟大复兴、科技创新和科幻、优秀历史传统、人类命运共同体等主题的作品,不仅丰富了网络创作的题材领域,还促使网络作家更多地关注时代、关注社会、关注民生,让网络文学向着丰富多彩的社会生活敞开,向着亿万人民的伟大奋斗敞开,展现强大的创新活力。品质化创作导向正推动新时代网络文学从“高原”迈向“高峰”,取得了“网聚创造活力,文谱时代华章”之功效。

新群体:人才代际崛起,践行责任担当

我国网络文学队伍呈现出“70后”“80后”“90后”和“00后”作家“四代同屏”且迭代加速的整体格局。这些网络“原住民”文学青年对网络媒体具有天然的亲和力,对当下生活有着敏锐的感知,他们为网络文学源源不断地注入新鲜血液

网络作家作为“新社会阶层”,十年来得到明显壮大和提高。在“扩大工作覆盖面,延伸联系手臂”的思想指导下,各级组织“用全新的政策和方法团结、吸引他们”,全社会“用全新的眼光看待他们”,网络作家自觉站在国家发展战略高度对待自己的创作,责无旁贷地践行责任担当,他们的文学贡献和文化影响力日渐得到社会认可。庞大的创作阵容和高效的产出能力,使网络作家成为新时代最具活力的文学生力军和繁荣社会主义文学的有生力量。

据第七届中国“网络文学+”大会的数据,截至2023年底,我国各网络文学平台驻站作者总数达2929.43万人,创作网络文学作品累计达3786.46万部,并呈现出“70后”“80后”“90后”和“00后”作家“四代同屏”且迭代加速的整体格局。另据中国社科院《2023中国网络文学发展研究报告》显示,“95后”“00后”作家已成为网文作家新增主力,如阅文集团实名认证的新作者中,“95后”占比达74%,其中“00后”占新增作家的60%。从网络作家的创作成就看,2023年“00后”作家万订作

品新增230%,新增白金大神60%是“90后”,网络文学榜样作家“十二天王”中80%是“95后”。字节跳动旗下番茄小说数据显示,签约作者中57%为“95后”;七猫中文网原创新增签约作者中,“90后”占比55%。这些网络“原住民”文学青年对网络媒体具有天然的亲和力,对当下生活有着敏锐的感知,他们为网络文学源源不断地注入新鲜血液。

为培育高素质的网络作家队伍,践行责任担当,中国作协积极作为,多措并举。例如,组织网络作家签署《提升网络文学创作质量倡议书》(2020),发布《网络文学行业文明公约》(2022),对从业各方提出文明规范;有针对性地实施“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”,形成创作一批优秀作品、带动一批作家成长的联动效应;成立中国网络文学知识产权纠纷人民调解委员会,缓解版权难题;与国家版权局等四部门联合启动“剑网”专项行动,有效打击网络侵权盗版;连续举办线上、线下网络作家培训班,网络文学评论骨干研讨班,在加强思想和价值引领的同时,提升网络文学作家创作能力等。截至2023年,全国成立省级以上网络作协组织21家,各级网络文学组织超过200个,中国作协已建立起超过1万人的省级网络作协会员数据库,更多网络作家被纳入作协工作覆盖面。2015年筹备设立的中华文学基金会“茅盾文学新人奖”,从第二届开始增设了网络文学新人奖,每届评选45周岁及以下网络作家10名,截至2023年底,已评选五届。该奖项的设立,是对新兴网络文学和网络作家身份的认同、肯定与激励,也是面对日益壮大的网络作家新群体“扩大工作覆盖面,延伸联系手臂”的具体表现和有效举措。国家新闻出版署连续举办优秀网络文学推介活动,中国作协每年发布网络文学影响力榜单,为创作树立标杆,对网络作家队伍的成长产生了积极影响。

新形式:文学拓新,技术赋能

新的需求、新的技术催生出新生的文学形态。比如,碎片化阅读需求,让中短篇网络小说在超长篇霸屏的情形下赢得了自己的生存空间;各类“章草评”倒逼网络作家关注读者反应,重视创新驱动;由于人工智能技术发展,融媒叙事、图文融合、图文互补、文音影合一或将成为未来网络文学的常见形态

新的需求、新的技术催生出新生的文学形态,使网络文学成为当代文学中极具活力的部分。近十年来,“文字数码化、书籍图像化、阅读网络化”已经成为网络文学的普遍现实,在此基础上,新技术不断赋能形式创新和行业拓展,开辟新的文学生态,探索出网络文学的无限可能。

在创作环节,技术赋能的新形式正在更新人们对“传统网文”的刻板印象。比如,短视频、自媒体、免费阅读App、手机网站等极大地刺激了碎片化阅读需求,让中短篇网络小说在超长篇霸屏的情形下赢得了自己的生存空间。豆瓣率先推出的短篇故事、知乎盐选故事的精短网文等开启了网络短篇创作风口,起点中文网、小说阅读网、晋江文学城等大型网站和七猫、番茄等免费网站相继搭建短篇小说平台,既满足移动端自媒体的碎片化阅读,也为短视频制作提供内容资源。从此,网络文学的文类形态不再只是超长“大部头”,有效满足了不同读者的阅读需求。

再如,各类“章草评”,以及“阅爱聊”“筑梦岛”等阅读App的开发,放大了读者的感受和选择,对阅读市场的互动交流形成深度干预,倒逼网络作家关注读者反应,重视创新驱动,进而大开脑洞,让“破圈式”创作成为新的网文赛道。近年来引发热议的那些爆款小说,如《大王饶命》《诡秘之主》《大奉打更人》《道诡异仙》《十日终焉》等,都是放飞想象翅膀、追求艺术原创、突破类型窠臼的匠心之作。爱潜水的乌贼的《诡秘之主》,借助维多利亚时代背景,用克苏鲁神话体系、SCP世界观,以及人性、神性的对抗和融合,去表现“一个愚者的旅程”,并巧置二二条序列、二百二十种魔药、九个源质和扮演法体系,还采用“多时空架构”和“异域拼图”等手法,建立起镜像式诡秘世界,使其成为这期间该类网络小说创作的标杆。

网络现实题材作品也出现艺术形式创新。网络虚拟技术引发的文学想象,激励一批创作现实题材的网络作家积极探索“现实+”叙事,他们在选取现实题材创作时,尝试诸如“现实+传统文化”“现实+潮圈国风”“现实+玄幻科幻”“现实+时空穿越”等,以增强作品的思想价值和艺术魅力。飘荡墨尔本《筑梦太空》在真实描写几代航天人为发展航天科技而不懈奋斗与牺牲的同时,植入硬科幻的奇特想象,让一个老科学家为实现“银河比邻计划”飞去遥远的外太空给人类寻找彼岸世界,在科幻想象中寄寓崇高理想和人文亲情。骁骑校的《长乐里:盛世如我愿》、丁墨的《阿神》等小说在现实叙事中使用时空穿越元素,让都市生存、社会变迁和人物命运形成穿插转换。这些新形式的探索不断让梦想照亮现实,让网络现实主义创作道路越走越宽广。

还有,人工智能技术的升级换代,让网络文学的创作方式和作品形式迎来新的变革。从“微小冰”到生成式人工智能ChatGPT,从通用大模型“文心一言”到网文大模型“阅文妙笔”“中文逍遥”,其蕴含的“新质生产力”,或将让创作突破文学惯例,垦拓艺术边界,实现从“技术工具”到“创作伴侣”、再到“艺术主人”的蜕变。比如,网文创作将借助智能程序,以“人-机”互动的方式进行,或由机器“拟主体”独立完成,华

东师范大学王峰教授团队研发的“大模型长篇小说创作系统”,以提示词+人工后期润色方式,完成了百万字玄幻小说《天命使徒》。网络文学作品形态发生改变,由于文生图、文生视频、图转视频、文字+图片转视频等多模态切换变得轻而易举,融媒叙事、文图融合、图文互补、文音影合一或将成为未来网络文学的常见形态。

新业态:打造行业矩阵,优化网文生态

随着传媒技术、文化消费市场和相关政策的引导,“后网文”时代的业态结构和驱动要素发生诸多改变。比如,网络作家不再是十年前那样自由冲浪的“网络游侠”,或“著书都为稻粱谋”的卖字文人,而是创造新时代网络文化的“新社会阶层”;网文作品不再是靠打怪升级、金手指、开脑洞等吸引读者打赏的爽文,而是对社会有益、为读者喜爱的有营养的精神食粮;文学网站也不再是单靠线上线下营销使文化资本增值的经纪平台,而是泛娱乐文化的创造者和承担社会责任的践行者。

具体而言,网络文学的新业态体现为三个融合。一是网络文学与多媒体融合。今天的网络文学已经不只是单纯的语言表达和单一的文字叙事,不仅创作手段(如AI技术)有了视频、音频多媒体介入,创作过程有“本章说”、百度贴吧、知乎等社区论坛的读者干预,作品本身还会在IP市场实现版权分发和改编,让原创内容与视音频共同完成网文IP的泛娱乐转换,形成一个融媒共时与消费历时的产品矩阵,各种驱动要素的融合创新打造的新业态,呈现出“文-图-音-影-游”多媒共创、“文-艺-娱-产”链环融合的行业态势。随着Sora、GPT-4o等文生图、文生视频技术的日渐成熟和广泛使用,网络文学的融媒体化将是不可逆转的未来趋势。

二是网络文学与文创产业融合。商业基因、产业市场、文创形态是支撑网络文学发展壮大的经济驱动。从起点中文网的商业模式到盛大文学的整装突起,再到阅文集团的豪华阵容,还有掌阅科技、中文在线、晋江、纵横等网站平台的百家争鸣,中国网络文学的市场化崛起就是一部文学与产业相互催生的创业史。近十年来,网络文学经历了一个从“产业”到“产业化”、从线上产业到IP产业的发展过程。其业态嬗变有几个标志性的事件。一是网络文学市场营销大幅增长,出现世界上独有的网络文学上市公司。据中国作协网络文学中心发布的网络文学年度蓝皮书统计,2022年,我国主要网络文学平台营收规模约230亿人民币,2023年营收规模增至340亿人民币,增幅达47.83%,海外市场营收规模约为43.5亿元。就在这十年间,我国出现中文在线(2015深交所)、掌阅科技(2017上交所)和阅文集团(2017港交所)三家网络文学市场公司,创造了世界网络文学的商业奇迹。二是通过在线经营、吸粉增值和IP分发、离线赋能的双线拓展,实现网络文学产业链的“长尾效应”。由网络文学IP改编的微短剧、短视频、影视剧、游戏、动漫、演艺、有声书,以及实体出版和衍生品等,累计达72674部,形成全版权经营、多媒体开发、大文娱覆盖的新文创业态,创造了一次性作品生产、全方位售卖版权、多形态改编产品的立体运营模式。

三是付费模式与免费模式的互补与融合。2003年创立的付费阅读模式,走过辉煌的15年后,开始受到免费阅读的市场化挑战——2018年,趣头条率先推出免费阅读App“米读小说”,连尚文学推出“连尚免费读书”App。随后,七猫、番茄、得间小说、91熊猫看书等数百种免费App纷纷上线。经过几年博弈,付费模式不仅站稳了脚跟,还创造了亮眼的成绩,从而形成付费-免费“天下二分”的线上产业竞争格局。2021年底,番茄小说的MAU(月活用户)超过9300万,七猫免费小说以6346万位列第二。与付费模式由读者埋单不同,免费阅读的盈利渠道是制造流量而由广告变现,它是基于市场细分而为付费敏感人群阅读通俗爽文提供适销机会,这对培育更充分的阅读市场是利好的。实际上,这两种商业模式有竞争,也有互补。因为当下的网站平台,付费网站也开通有免费业务,如起点有起点App免费版;免费平台也有付费业务,如番茄小说就推出付费的VIP包月服务。其实,无论付费还是免费,最终都是适应市场需求的营销策略,是以消费者为中心的的不同形式而已,它本身就是网络文学业态融合的一种生态优化方式,也是网络文学行业矩阵的一环。

新传播:网文出海,跨越山海的文化使者

中国是网络文学大国,也是网文出海强国。网络文学的传播力植根于中国文化的故事魅力,由丰富的民族文化赋能的中国故事,在跨文化语境中形成强大的吸引力和感染力,有效打通了海外读者的“快感通道”,形成需求式传播的动力机制

中国是网络文学大国,也是网文出海强国。近十年来,中国网络文学犹如跨越山海的文学使者,携文出境,以世界为传

播半径,由东南亚、北美迅速辐射至全球,从“自发作品出海”到“自觉版权出海”再到“自主生态出海”,国际影响力不断提升,为中华文化的传播探索了一条彰显文化软实力的路径。一大批优秀的网文作品讲好中国故事,传播中国声音,成为文明交流互鉴时代中国投向世界的一张亮眼的文学名片。

中国网络文学的世界传播,大体经历了四个阶段,即早期实体书版权输出阶段,2014年英译网站“武侠世界”(WuxiaWorld)创立、2017年对外门户网站“起点国际”(WebNovel)上线后的翻译在线传播阶段、近几年兴起的多媒体传播阶段,以及建立海外网文生态阶段,包括输出网文原创模式、付费阅读模式和IP分发模式等。近年来,网络文学搭上中国文化“走出去”、推进国际传播能力建设的政策快车,经无远弗届的网络空间让中国“好故事”通达四海,海外访问用户已覆盖世界200多个国家和地区,让全世界见识了网络文学的“中国时代”。

中国音像与数字出版协会支持的《2023中国网络文学出海趋势报告》显示,网文出海已成为中国文化产品出海最大的IP源头,2023年的中国网文企业海外营收规模达40.63亿元,同比增长39.87%。网络文学作品的翻译语种达20多种,出海作品总量约为69.58万部(种),相较2022年的53.93万部(种),增长29.02%。如起点国际已上线约3600部中国网文作品出海类型多样化的缩影。另有数据统计,截至2022年底,中国网络文学共向海外输出作品16000余部,包括实体书授权超过6400部,上线翻译作品9600多部,作品类型已形成15个大类100多个小类。阅读量超千万的作品有238部,翻译作品阅读量破亿的有9部。海外用户对精品内容持续打call,用户日平均阅读时长为90分钟,单用户月消费最高达7230美元,单日评论数最高突破15万条。中国作协举办网络文学国际传播培训班,面向亚洲特别是东南亚实施网络文学“Z世代”国际传播工程,《雪中悍刀行》《半月传》《万相之王》《坏小孩》等四部作品被改编为外语广播剧和有声书,并通过系列访谈、对话节目推动作品的海外传播。东南亚地区与中国地理相近、文化相通,现已超越北美地区,成为网文出海的首要目的地。

海外原创是中国网络文学深度影响世界的重要标志。有越来越多的海外年轻人走上网文写作道路,截至2023年10月,仅起点国际就培养了约40万名海外网络作家,覆盖全球100多个国家和地区,其中,美国网络作家数量居于首位。上线海外原创作品超61万部,同比三年前增长280%。海外原创网文也已全面启动IP开发,出版、有声、漫画、影视是主要的开发形式,相关IP开发的合作团队来自美国、英国、印度、日本、韩国、泰国等多个国家。阅文IP改编的动画作品在YouTube频道日均上线1集,年浏览量超过2.7亿。2024年上半年,《与凤行》《庆余年第二季》《墨雨云间》等IP剧集不断登陆海外电视台和主流视频平台,引发追剧热潮。

另外,微短剧和人工智能正成为网文IP生态的新蓝海。如凭借TikTok在海外的火爆,字节跳动把一些热度高、流量大的网文改编为微短剧,引流更多读者,形成短剧和小说的IP协同效应。中文在线旗下微短剧产品ReelShort位居欧美应用商店排名前列,IFlexTV、GoodShort等微短剧平台,形成一系列爆款产品,成为中国网文出海的新路径与新形态。AIGC(生成式人工智能)赋能网文出海取得新进展,大大提升了网文出海的翻译、制作和传播效率,困扰网文出海的翻译问题已得到缓解,“正版主导、同步更新、多元布局、全网覆盖、全球追更”的中国网文传播格局已经由可能变为现实。

现在,中国网文出海企业遍地开花,出海平台已逾百家,整个行业在海外已建立起成熟IP生态链。2023年授权作品出版1000余部,合作海外出版机构66家,上线有声作品100余部,上线漫画作品1500余部,海外用户访问量约为2.2亿。网文出海已进化为联动各方共建的全球IP产业链环,不仅让中国网络文学的国际传播实现“落地生根”,还将其从“授人以鱼”提升至“授人以渔”的新阶段。如《2023中国网络文学出海趋势报告》所总结的,当下的网文出海呈现出四个明显的趋势:一是AI翻译,加速网文“一键出海”;二是全球共创,海外网文规模化发展;三是社交共读,好故事引领文化交流;四是产业融合,打造全球性IP生态。

中国网络文学能够在新时代“仗剑天下”,面向全世界开启“众妙之门”,与互联网的普及、网络文学的兴盛,尤其是与我国社会进步、国家“硬实力”和文化软实力的强健是同步并进的,是我国综合国力提升的一种“文学表情”。另外,网络文学的传播力植根于中国文化的故事魅力,由丰富的民族文化赋能的中国故事,在跨文化语境中形成强大的吸引力和感染力,有效打通了海外读者的“快感通道”,形成需求式传播的动力机制。再者,从文创产业角度看,网文出海也是中国网络文学延伸传播半径、拓展海外市场的必然选择。随着我国国际传播能力建设的加速,以好故事为切入口的中国网络文学,必将成为传播中国声音、塑造国家形象的生力军,成为助推中华民族伟大复兴、赓续人类文明的一块精神领地。

[作者系中南大学网络文学研究院院长,本文为2023年度湖南省社科重点项目“从玄幻转向现实:网络文学的回归与超越研究”(项目编号:23ZDB045)的阶段性成果]