

文学走出去——

向世界讲好中国故事

坚持“两创”
书写史诗

评弹艺术400年来薪火相传,受到一代代观众喜爱,很重要的原因就在于它坚持说新唱新且常说常新,努力用新作品反映时代生活、传达时代精神。

姚建彬

创造性转化
创新性发展 纵横谈

核心阅读

进入新时代,文学创作者笔下铺展着波澜壮阔的时代画卷,表达着中国人对美好生活的不懈追求。

类型文学出海形势看好,丰富了海外读者对中国文学的认知,塑造了全面、立体、生动的当代中国形象。

当前中国文学正努力改变输出品种数量少、版权价格低、输出地域有限的局面,走向世界的步伐愈加稳健,空间大大拓展。

当前,我们不乏彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求的优秀文学作品,但还需要增强精准的用户意识,了解目标读者的阅读兴趣、精神需求,研究不同国家的阅读环境和阅读文化,更好地建立起作品和读者之间的连接。

类型文学成为文学出海新名片

在严肃文学之外,中国当代类型文学的海外传播也渐趋活跃,辐射面越来越广、影响力越来越大。其中,尤以网络小说、科幻小说、谍战小说、武侠小说较为突出。

网络小说出海,叫好又叫座。

据《2020中国网络文学蓝皮书》统计,2020年中国网络文学累计向海外输出网文作品1万余部,网站订阅和阅读类应用用户1亿多人,覆盖世界大部分国家和地区。还有相关数据显示,2020年,中国网络文学出海市场规模增速达145%,海外市场达11.3亿元人民币;用户规模增速达160.4%,覆盖区域从东南亚、北美、扩展到欧洲、非洲等地。伴随中国网络文学影响不断扩大,一些国家的译者不再从英译本转译,而直接从中文翻译,部分作品几乎与中文连载的速度保持一致。网络文学出海另一现象是模式传播,即中国网络文学的付费阅读机制、作家培养体系有了“国际版”。这种模式吸引了众多海外读者成为网络文学新作者,形成国际化创作现象。

科幻文学海外传播风头正健。2015年,刘慈欣《三体》英译本风靡海外,在国际上掀起中国科幻热。据统计,从2019年到2020年,中国当代科幻文学被翻译成20余种语言,作品数量从97篇(部)增至220篇(部);超过30位中国当代科幻作家的作品被译介到海外,参与译介并出版中国科幻文学的机构逾40家。中国当代科幻文学的叙事手法越来越丰富,具有文学吸引力;作品关注人类未来,反映全人类共同价值追求,能够引发读者情感和思想上的共鸣。这些都是科幻文学走出去的内在原因。

谍战小说走出去的步伐也回音嘹亮。以麦家作品为例,2014年《解密》英译本在35个国家和地区出版,海外近200家主流媒体对此进行报道。《解密》西班牙语译本同样广受欢迎,起印3万册,并在西班牙马德里18条公交线路投放40天的宣传广告。中方出版社通过推动头部作品走出去,进一步带动同类型其他作品、其他语种在海外版权输出。如作家秦明、松鹰等人的悬疑题材作品,在海外传播中也有可圈可点的表现。

当前类型文学出海形势看好,许多作品不仅仅出现在大学图书馆,还出现在当地主流连锁书店,丰富了海外读者对中国文学的认知,塑造了全面、立体、生动的当代中国形象。同时,类型文学的成功出海,创新了中国文学海外传播模式。比如,网络文学平台采取“生态出海”模式:从翻译输出,到联合海外平台共同对网络文学内容进行培育、分发和IP衍生开发,增进了全球化和本土化的融合。

文学走出去还需要建立健全专业人才培养队伍,调动民间参与热情。一方面,注重对版权经理的培养。版权经理与海外出版商、译者、版权代理人之间建立互信,往往在文学出海中起到关键作用。另一方面,发挥灵活、丰富、本土针对性强的民间平台作用。一些由海外的中国文学爱好者成立的网上文学社区,就在为中国文学出海创造条件。中国作家协会和各国文学组织者、爱好者共同发起的“中国文学海外读者俱乐部”,去年同时在12个国家启动。俱乐部在各地开展因地制宜的中国文学主题阅读和交流,让多彩的中国文学抵达更多读者。

当前中国文学正努力改变输出品种数量少、版权价格低、输出地域有限的局面,走向世界的步伐愈加稳健,可一展身手的空间大大拓展。伴随时代发展的铿锵足音,中国文学将塑造更多为世界所认知的中华文化形象,也将为人类命运共同体贡献更大精神力量。

(作者为北京师范大学文学院院长)

创意图片设计:陈晓劲
制图:赵俊汝

春风化雨,推动中国文学抵达更多读者

从严肃文学到类型文学,近年来中国文

“以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。”文学是世界性语言,文学所表现的对真善美的追求、对英雄主义精神的赞颂、对社会发展的担当,具有跨文化传播的艺术魅力和精神力量。进入新时代,中国当代文学在投身时代、书写人民的过程中表现出新特点新气象。与此同时,中国文学的海外传播也打开局面,蓬勃发展,向世界呈现出可信、可爱、可敬的中国形象。

分享中国文学成果,展现中国发展新风貌

进入新时代,文学名家创作推陈出新,青年创作令人眼前一亮。他们的笔下,铺展着波澜壮阔的时代画卷,表达着中国人对美好生活的不懈追求。译介中国当代文学作品,同各国读者分享中国当代文学成果,有助于向世界展现中国人的生活变迁和心灵世界,是中国文学走出去的重要组成部分。

作为中国当代文坛的中坚力量,王蒙、铁凝等一批作家的作品持续走向海外。这些作品不仅发扬了中国文学传统,同时在文学手法与样式上多有创新。在跨文化传播过程中,优秀的译本既保留文本原有的艺术特质,又确保译文流畅可读,符合外国读者阅读习惯,从而使作品更容易走入读者的精神世界。近年来,不仅老一代汉学家继续将中国现当代文学作品翻译成英语、法语、西班牙语等多个语种,还涌现出新一代优秀的文学翻译者,薪火相传。如获得2020年度中国政府友谊奖的德国汉学家吴漠汀、英国青年翻译家米欧敏,等等。这些优秀的翻译家已经成为中外文化交流的桥梁。

从文学中往往能够听到一个国家和民族的脚步声和心跳声。当代中国的蓬勃发展,让世界想要了解中国更多,海外读者在阅读中国的同时,开始阅读中国文

曲艺创作的源头活水

盛小云

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话强调:“要把继承和创新的关系,学古不泥古、破法不悖法,让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。”身为苏州评弹演员,我现场聆听讲话,深感振奋和鼓舞,更加坚定了要在保护传承好传统曲艺的同时勇于开拓创新,以新作品焕发传统魅力,唱出时代新声。

苏州评弹是江南文化孕育的艺术果实,也是百姓喜闻乐见的一种曲艺形式。这门艺术之所以400年来薪火相传,受到一代代观众喜爱,很重要的原因就在于它坚持说新唱新且常说常新,努力用新作品反映时代生活、传达时代精神。这是曲艺的宝贵传统,值得今天的曲艺工作者继承和发扬。

2018年,我们将苏州评弹和陕北说书这两个风格迥异的南北曲种大胆融合,推出南北说唱新作《看今朝》。一边是细腻软糯,一边是激昂粗犷,一唱一和,一应一答,既默契又妙趣横生。观众不仅能从中领略两种曲艺形式的异之美,而且能感受到江南水乡和黄土高原百姓生活的幸福和喜悦,感受到精准扶贫、生态建设带来的巨大改变,时代气息扑面而来。在新中国成立70周年之际,我通过《幸福苏州人》以小见大歌颂70年来普通中国人的幸福生活和精神风貌;在抗击新冠肺炎疫情中,我以《出征》等作品讴歌赞美奋战在一线的伟大逆行者,为战“疫”加油鼓劲。这些创作经历让我深刻意识到,时代的脉搏中蕴含着艺术的脉动,丰富多彩的社会生活有取之不尽的创作题材,时代之变、中国之进、人民之呼,是曲艺创作的源头活水。

“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品,衡量文学家、艺术家的人生价值也要看作品。”去年是我从艺40周年,我通过多年精心创作整理的一部长篇弹词《啼笑因缘》新篇《“娜”事Xin说》回馈喜爱我的观众。熟悉评弹的人都知道《啼笑因缘》。从同名小说、苏州弹词本,到姚荫梅先生的精心改编和革新创造,再到蒋云仙老师“一人多角”的精彩演绎,它的演变史就是一部传承创新史。每一部优秀的长篇书目无不在继承传统经典的基础上去芜存菁,根据时代的不同风尚、观众的不同需求和说书人的不同诠释,以艺术的、开放的眼光进行改革创新和勇敢实践,既保留优秀经典书目的本真性,又有不断革新的艺术性和时代性。这一次我们创作的新篇《“娜”事Xin说》,精雕细琢凸显人性的真、善、美,推演合乎情理故事情节,又原创了许多细致微妙的心理描写,力求通过当代审美理念和艺术语言,用“心”创演、全“新”呈现。对于曲艺推陈出新,我的体会是:一要符合当代主流价值观,二要符合当代人的审美,这样的创作才能引导青年人走近曲艺、欣赏曲艺,才能立得住、传得开。

长期以来,我虽然也参与作品创意、剧本讨论和演出策划,但主要以舞台表演为主。然而最近观看大型专题片《国家记忆》时,一个感人至深的英雄故事让我心潮起伏、夜不能寐。我再也抑制不住内心创作的渴望,着手创作出一部以“两弹一星”元勋郭永怀为主人公的中篇评弹。我查阅搜集了大量资料,详细了解郭永怀的人物生平和心路历程。在西南联大求学时,他怎样被“偌大的中国竟然放不下一张课桌”深深刺痛;在海外得知新中国成立时,他又是如何激动,如何冲破重重阻碍回到北京;在艰苦条件下,他怎样以身许国,忘我工作,攻坚克难,梦圆“两弹”……郭永怀心系天下的民族精神和博大无私的家国情怀,感动着我激励着我。我将竭尽全力,用心用情用力去学习、书写英雄,去演绎、讴歌、传颂共和国的脊梁!

曲艺要发展离不开好作品,好作品让曲艺生生不息。新时代新征程,面对观众的新期待新需求,我深知使命光荣、责任重大。我将继续坚守人民立场,服务广大群众,在说新唱新、展现时代风貌中,将曲艺艺术发扬光大。

(作者为苏州评弹演员、中国曲艺家协会副主席)

看台人语

追光逐梦 点亮青春

青年是最富有活力和创造性的群体,青春题材是艺术创作的重要内容。为庆祝中国共产主义青年团成立100周年,网络电影《以青春之名》通过跨时空视角和篇章式结构,展现不同年代的青春奋斗故事。《回响》《繁星》《光亮》《你听》《热雪》5个篇章,分别讲述地下共青团员、航天人子女、创业大学生、支教老师、北京冬奥服务保障人员等优秀青年人,如何在不同时代背景下迎接挑战、追光逐梦的故事。影片从小处选材、于细处刻画,在情节架构、人物塑造、话语形态等方面贴近青年,通过具体的人物和故事,提炼中国青年的优秀品质,描绘出精彩纷呈的青春图景。

(郑雷如)

传统智慧 诗意栖居

说到中国传统民居,不少人会立刻想到白墙黛瓦、山水氤氲的江南古镇。其实在广袤的中华大地上,不同地理条件和人文环境孕育出了风格多样、各具特色的民居。微纪录片《凝固的诗·探秘中国民居之美》探访特色鲜明的10处民居,展现中国传统建筑的智慧。纪录片运用航拍、4K超高清摄像等技术,呈现福建土楼、安徽民居等建筑整体样貌和精致细节。该片紧扣居住这一实用功能,将静态的建筑与动态的人物故事相结合,讲述民居设计者、建造者、修复者、居住者的故事,体现出“家”的温馨气息,折射中国传统文化中诗意栖居的智慧。稍显遗憾的是,一些建筑知识的介绍有些单薄,令人意犹未尽。

(水木)

画中有景 诗中有情

“少而好学,如日出之阳。”融媒体产品《我把中国诗“画”给你》的目标受众为少年儿童。作品以24首古诗搭配24座中国历史名城,将地理、历史、人文与影像结合在一起,让孩子在阅读中认识祖国的大好河山。比如“阅读杭州”一期,作品从苏轼的《饮湖上初晴后雨》开始,图文并茂地介绍钱塘江、京杭大运河、雷峰塔等自然、文化景观,感受杭州这座城市的深厚底蕴,领略风韵独特的江南文化。横屏条漫的巧妙运用,适合手机端的阅读习惯,把连环画的叙事优势和漫画的生动直观有机结合,再搭配童音声情并茂的解说,让小读者在艺术建构的故事空间中享受沉浸式体验。

(李舒然)

图为网络电影《以青春之名》海报。

文艺评论