

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

核心阅读

注重翻译的本土化,研究海外读者的审美接受特点,让翻译后的作品既保持原有的中国文学味道,又契合海外读者的阅读习惯,传达人类共通的情感

以好故事为切入点的中国网络文学,持续将阅读吸引力转化为文化影响力,成为传播中国声音、传递中国精神的有生力量

未来我们还将进一步拓展优秀网络文学作品的价值空间,通过文学、有声读物、漫画、影视之间的创新联动,实现网络文学全产业链开发

党的二十大报告提出要“增强中华文明传播力影响力”“讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。中国网络文学经过20余年发展,影响力不断扩大,已经成为中华文化走出去的一张亮丽名片。前不久在浙江杭州举办的“2023中国国际网络文学周”上,提升网络文学国际传播能力成为备受关注的话题。在新的时代条件下,网络文学如何更好发挥优势、扬帆出海,进一步提升传播力和影响力?网络作家、网络文学研究者和网络文学平台从业者等对此进行不同维度的思考,旨在推动网络文学更好走出去,激发讲好中国故事、传播好中国声音的更大活力。

保持中国味道
传达共通情感

李虎(浙江省网络作协副主席)

作为一名网络作家,我对当下网络文学精品化、主流化、国际化的发展趋势感受很深,对中国网络文学扬帆出海、讲述中国故事的多维实践感受也很深。优秀网络文学不仅中国读者喜欢,外国读者也喜欢。越来越多

网络文学扬帆远航

的作品被翻译成多国文字,实现文化出海,在世界范围内传播中华文化。

就我自身而言,迈出“出海”的第一步,靠的是海外读者的喜爱。最初,我的作品是被海外读者出于阅读热情,自发翻译成外文的。随着海外关注度越来越高,我逐渐意识到,身为网络文学创作者应该具备国际视野,自觉地用文艺作品沟通心灵、引发共鸣。后来在各方努力下,我的作品《斗破苍穹》《武动乾坤》《元尊》等纷纷走向海外,取得良好传播效果,收获读者好评。

近年来,中国网络文学走出去的脚步越来越快。出海作品数量、翻译语种、触达地区都在不断增加。从自发翻译到建立翻译平台,从华人读者为主到外国读者激增,从文本传播到多类型衍生转化……中国网络文学海外传播正在迭代升级。

网络文学出海的过程中也不乏挑战。翻译是海外传播最基本的问题。体量庞大的网络文学该如何翻译?带有中国传统文化特色的语汇怎样准确译介?小语种翻译难的问题如何解决?人工翻译成本高,机器翻译质量参差不齐,怎么办?面对这些难题,我和团队成员一边摸索一边总结经验。我们一方面注重翻译的本土化,研究海外读者的审美接受特点,让翻译后的作品既保持原有的中国文学味道,又契合海外读者的阅读习惯,传达人类共通的情感;另一方面也有针对性地建立翻译语料库,加强翻译过程中的沟通协调,用好人工智能翻译助手,结合人工专业审校,提升翻译效能。

如果说翻译和传播渠道是外力,作品的内容质量就是内功。只有练好内功,我们才能真正拥有走出去的底气。我始终相信,一部文学作品的内核是情感,而情感是人类共通的,文化差异不会阻挡情感传递。我会继续细腻地观察生活、观察世界,写出更多让海内外读者为之感动的中国故事,为中国网络文学扬帆远航贡献力量。

坚定文化自信
促进文化交流

欧阳友权(中南大学人文学院教授)

这些年来,中国网络文学扬帆出海的步伐更加坚实。从数量增加到品类丰富,从内容出海到平台出海,优秀作品接连译介海外,网络文学产业链不断延伸,中国网络文学国际影响力持续扩大。

中国网络文学诞生于上世纪90年代,其成长壮大与改革开放以来我国经济高速增长、综合国力不断提升的过程是同步的。庞大的文化消费市场、不断增长的精神文化需求,成为拉动文化发展的强大引擎,赋予网络文学以广阔生长空间,使其涌动着生命力,洋溢着文化自信,为讲好中国故事奠定基础。经过亿万读者的检验和反馈,网络文学质量不断提升,题材类型不断丰富,传播半径不断扩大,“走出去”成为中国网络文学发展的大势所趋。

网络文学的魅力源于精彩的中国好故事。在创作上,网络文学不断发掘中华优秀传统文化的丰富资源,汲取经济社会蓬勃发展带来的现实养分。《大江东去》描写主人公艰苦创业过程,刻画人与人之间的真诚友爱,在改革开放的时代背景下,展现普通人的奋斗人生和传承至今的中华传统美德。《庆余年》中庄墨韩与范闲“朝堂斗诗”等桥段,借古典诗词文化铺设故事情节,以文化内涵引发读者情感共鸣,弘扬中华优秀传统文化之美。其他诸如展现中华美食

文化的《异世界的美食家》,讲述年轻人热血拼搏故事的《全职高手》等作品,也都在海外读者中拥有超高人气。贯通古今,纵横四海,类型多种多样,题材多姿多彩,网络文学满足着不同读者群体的阅读需求。故事里的自然风物、人文景观、风俗美德和奋斗精神,有力彰显着中华文化的感召力和中国形象的亲和力。

中华优秀传统文化的思想观念、人文精神和审美境界,具有穿越时空、跨越国界的魅力。网络文学扎根文化沃土,讲好中国故事,为国际文化交流打开了一扇窗。随着我国国际传播能力建设的步伐加快,以好故事为切入点的中国网络文学,持续将阅读吸引力转化为文化影响力,成为传播中国声音、传递中国精神的有生力量。这片由文学传播所形成的文化共享空间,正在成为滋养文明交流互鉴的一片沃土。

推动模式出海
造就更多爆款

侯晓楠(阅文集团首席执行官)

因为网络文学,因为一个个好故事,我们不只和国内读者,也和国外读者有了情感连接与文化交汇,这就是文学传播的魅力。

2002年起点中文网上线,自那时以来20余年间,阅文集团作为网络文学平台,见证并参与了中国网络文学出海的历程。2017年我们建立了起点国际的海外站点,正式开启中国网络文学的规模化翻译和出海。截至目前,阅文出海的网络文学语言版本有13个,起点国际累计访问用户数已超1.7亿,有9部作品海外阅读量破亿,成为深受欢迎的爆款。

展望未来,我们将继续探索技术应用和体系建设,提升网络文学出海能力,让网络文学成为中华文化走出去最有活力的创新载体之一。为推出高质量的翻译作品,呈现原汁原味的中华文化,起点国际不断完善译者招募体系和培训体系,组建了数百人的翻译团队。这两年人工智能技术发展迅速,我们也在尝试借助技术力量,提高翻译效率和翻译质量,将更多优秀网络文学作品带给海外读者。

网络文学走出去,不仅是作品走出去,也是独特的创作生产机制走出去。在翻译推广作品的同时,我们持续培育海外网络文学生态,通过举办征文大赛、实施作家职业化发展计划等举措,将中国网络文学的运营模式推向海外,以加强文化交流和共创。短短四五年时间里,海外网络作家数量激增,推出了一批热门题材原创作品。一些海外作家在实现写作梦想的同时,也通过网络文学改变了自己的生活和人生。比如,一名东南亚网络作家,通过写作改善家庭经济状况,被当地电视台作为励志人物进行报道。未来我们还将进一步拓展优秀网络文学作品的价值空间,通过文学、有声读物、漫画、影视之间的创新联动,实现网络文学全产业链开发。

从2002年第一批中国网络文学作品出海以来,许许多多作品以中国思想吸引海外读者,生动传递中华文化和中国精神。当前,新技术发展方兴未艾,为网络文学国际传播带来新的机遇。让我们共同努力,用好故事拥抱时代、拥抱世界,让网络文学传播得更广更远。

版式设计:沈亦伶

聚焦
文化数字化

借助多种新技术,视听艺术创作的效率和质量大幅提升。越来越多的创作者开始主动钻研和运用数字技术,推动视听艺术出新出彩。

一段时间以来,“科幻热”引发广泛关注。无论是浩瀚宇宙中闪耀的行星,还是人类家园里活跃的机器人助手,这些充满想象力的科幻画面给观众带来难忘的视听体验。虚拟拍摄、人工智能、数字孪生、虚拟现实等一批数字技术,越来越广泛地应用到视听艺术创作中,推动高质量文艺作品不断涌现。

艺术创新离不开工具和技术革新。与传统艺术相比,视听艺术创作往往强调集体协作和技术集成。这种工业化特点,使其更依赖技术变革。比如,电影从无声到有声,从黑白到彩色,从2D到3D再到VR电影等,每一次飞跃都与技术密不可分。

现在,数字技术与视听创作融合已成蓬勃发展的艺术新趋势。借助多种新技术,视听艺术创作的效率和质量大幅提升。越来越多的创作者开始主动钻研和运用数字技术,推动视听艺术出新出彩。

虚拟拍摄技术是其中的突出代表。它既能帮助演员更快“入戏”,又可以缩短创作周期。以往拍摄中,对于无法实景拍摄的科幻场景等,需要先对人物进行绿幕拍摄,再通过后期进行画面合成。这就带来一个问题:演员在单调的绿幕空间里,没有真听、真看、真体验剧本里的场景,怎样快速找到状态进入角色?虚拟拍摄技术运用LED屏幕,可以构建出接近于真实环境的特效场景。随着技术不断迭代,虚拟拍摄构建场景的拟真度、素材丰富度越来越高。无论是车辆行驶中的窗外景色,还是镜头远处的蓝天白云,大到风雪弥漫的高山,小到温馨静谧的客厅,甚至现实中不存在的场景,都能在摄影棚中呈现,让主创人员仿佛置身真实场景。

更有意义的是,利用虚拟拍摄技术还可以实现“后期前置”,显著提高制作效能。通过计算机软件设置虚拟机位、道具场景和视觉特效,导演等主创人员在监控器中就能看到接近成片的效果,做到“所见即所得”。虚拟拍摄制作的场景调整起来更快,可以在正式拍摄前用于预演,在拍摄后也可以作为数字资产不断予以优化并重复使用。过去,围绕艺术创意能否实现,创作者们往往要花费大量精力进行讨论、验证,有的甚至到了后期制作阶段才发现瑕疵,再大费周章返工补拍。虚拟拍摄技术的应用革新了生产流程,有效解决了这一难题。

人工智能也在多个环节上辅助视听艺术创作。以动漫为例,剧本完成后要进行风格设定、原画绘制,初稿完成后还要经过修改打磨,才能形成最终角色造型和场景方案。这些步骤流程链路长,花费时间成本高。应用人工智能绘画,创作者只需画出少量线稿,并“告诉”人工智能自己的想法,短时间内便可完成画稿绘制。甚至,网络电影、网络剧、网络综艺中主要角色的定妆照,也可交由人工智能完成,不仅效率高,而且效果逼真。除了内容创作,作品海报等宣传内容也可由人工智能辅助设计创作,其效果也在不断优化。

从趋势上看,数字技术使创意转化为作品的时间大大缩短,给艺术创作带来巨大影响。一方面,这体现出技术的工具属性:辅助创作,提高效率,解放人们的双手,让创作者将更多精力投入人物、故事和内涵的构思上。创作者应以此为契机,提高自身数字素养和驾驭技术的能力,把好技术用好。另一方面,当技术门槛越来越低,创作工具唾手可得,创作者更要正视艺术的特性和规律,努力实现技术与艺术深度融合。在乱花渐欲迷人眼之时,要能够回归自然和淳朴,拿出打动人心的好作品。

技术不断迭代,内容为王的规律却不会变。曾有人问,你能想象出30年后视听艺术的制作场景吗?我的回答是,技术日新月异远超我们的想象,但我相信,新技术的应用一定会让更多精品佳作涌现,让艺术更好满足人们文化需求,更好体现时代精神风貌。期待创作者不断探索创新,用数字技术打开创作空间,用优秀作品打动人心、启迪智慧。

数字技术打开视听艺术新空间

郑勇

探寻非遗之美 讲好匠心故事

冷凇

图为文化节目《非遗里的中国》海报。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是展示中华文明、讲好中国故事的重要载体。大型文化节目《非遗里的中国》秉持活态传承理念,聚焦非遗在新时代的创造性转化、创新性发展,力图透过非遗的传承创新展现昂扬的时代风貌,展现中华文化的时代光彩。

《非遗里的中国》以省份分期,用每集90分钟的体量对各地的非遗精粹进行集中展示。每期节目中,主持人和嘉宾一道深入具有地域特色的传统街区,走近各具特色的非遗项目,沉浸式体验非遗魅力。观众跟随镜头,与时间长河中历史文化的这些“见证者”相遇、对话,追溯其历史缘起,领略其独特功能,感悟其文化风貌,体会其世代传承。在浙江省台州市葭沚老街,体验余杭纸

伞制作、制茶、翻簧竹雕、彩石镶嵌等技艺;在江苏省盐城市淮剧小镇,聆听经典淮剧选段,近距离感受嗓音悠扬、水袖传情;在云南省姚安县光禄镇,领略悠扬深沉的彝族梅葛调,体验活泼有趣的打陀螺……节目致力于挖掘众多非遗项目所蕴含的中华民族特有的历史底蕴和精神追求,向国内外观众展示中国人的匠心传承和审美旨趣。

在福建,被称为“宋元南戏活化石”的莆仙戏,借助当下深受欢迎的实景演艺方式,走出戏台,走近更多观众人群,为地方戏和传统剧目开辟新的展示空间。以刀为笔、以木为卷的莆田木雕,如今在古玩、家具、文创领域大放异彩,以更时尚、更灵活的形式融入现代生活,走进年轻人中间。节目聚焦非遗的“活”起来、“火”起来,捕捉生动蓬勃的

创新应用场景,展现非遗在一脉相承中“亘古亘今、日新又新”的生命力。

在节目形态上,《非遗里的中国》打通文化类节目的类型边界,融汇实地探访、歌舞、访谈、游戏等多元手段,展现非遗绝技绝活,讲述传承人故事,彰显传承创新的活力。节目主创在打磨内容的同时,还与文创团队联手打造节目衍生文创,探索内容生产赋能城市文旅的新路径,让非遗文化触达更多领域更多人群。

如今,越来越多的非遗项目从田野巷陌走进当代人日常生活,成为可见、可亲、可参与的文化风景。期待将来有更多文化节目通过“见人、见物、见生活”的方式,探寻非遗之美,讲好匠心故事,推动非遗在活态传承中历久弥新、绽放光彩。

