

网络文学扬帆出海

任飞帆 杨梦皎

艺海观澜

什么是精品,就是经得起时间检验的作品。首先要好看,还要有思想。

坚持“两创” 关注新时代文艺

核心阅读

中国网络文学以瑰丽的想象、精彩的故事、强烈的代入感受到海外读者喜爱,全球影响力不断扩大,成为中华文化走出去的一张名片

网络文学出海的不仅是作品,更是立足于数字时代的创作机制和产业形态,不少海外年轻人走上网文写作道路,海外原创网络文学蓬勃发展

当前AIGC(生成式人工智能)应用于文本翻译,正在突破产能和成本限制,让网络文学作品大体量、规模化走出去成为新可能

对小说和角色的喜爱。作者殷寻甚至在线上参与了读者给书中角色举办的生日会。“网络小说中不仅有甜蜜的爱情,更展现了现代人独立自主的精神品格,激励着我们年轻女孩不断努力。”苏玉何说。

随着网络文学产业生态链日益成熟,中国网络文学成为文化出海最大的IP源头。“文字本身影响力有限,出版物、影视、动漫、广播剧、微短剧等网络文学衍生转化作品形成的影响力更大。”晋江文学城总裁刘旭东说。据统计,阅文集团网络小说已海外授权数字出版和实体图书出版作品1000余部,涉及英语、法语等10种语言;在有声书领域,海外上线作品100余部,有的作品播放量超过1亿次;起点国际已上线漫画作品1500余部,浏览量超千万作品100余部,《全职高手》日文版长居日本漫画网站人气榜前三。由网文改编成的影视剧《庆余年》《卿卿日常》等更是在东南亚地区掀起收视热潮。

品,更是一整套立足于数字时代的创作机制和产业形态。在中国网络文学的影响下,不少海外年轻人走上网文写作道路,海外原创网络文学蓬勃发展。

网络作家横扫天涯创作的《天道图书馆》已经被翻译成英文、法文、西班牙文等多种语言,海外阅读量突破1.8亿次。2023年,他受邀赴国外参加文学交流活动,有外国读者激动地握住他的手说,追更《天道图书馆》已经有五六年时间。还有读者就小说中的师道传承、仁义礼智信、儒家文化等与作者进行深入探讨,表现出对中国文化的极大兴趣。在第二届上海国际网络文学周的交流会上,横扫天涯身边围着一群外国人。“这些‘老外’都是当地的网文写手,他们主要问我网文写作‘秘诀’”,横扫天涯说,“从网络‘梗’怎样埋入文中到怎么与网友进行互动,外国网络作家们问得特别详细”。

“网络文学并不是把文学搬到网络。网络文学是基于互联网基础设施、文化消费环境原创出的一整套文学生产机制。”北京大学教授邵燕君说。这一文学生产机制包括付费阅读制度、职业作家体系和粉丝推荐体系等,经过不断补充完善,发展成为行业规范,是中国网络文学高速发展的重要动力。这套机制把互联网的媒介潜能充分发挥出来,激发起深层的“热爱生产力”,让千千万万人实现了文学梦和写作梦,这是中国网络文学受到世界各国读者喜爱的深层原因。

根据起点国际统计,截至2023年10月,起点国际培养了约40万名海外网络作家,为3年前的4倍。这些作家来自100多个国家和地区,其中,“Z世代”已经成为中坚力量,00后占比达到42.4%。伴随海外网络作家的快速增长,中国传统文学、网文创作模式给了海外作家重要启发。一些海外网络文学作品在主题设定、人物角色、审美意境上带有浓浓“中国风”,小说世界架构上参考《封神榜》《山海经》等神话故事,角色命名也常常仿照中国网络文学同类型作品。当前,起点国际已上线海外原创作品约61万部,同比3年前增长280%。

“互动”。据统计,超八成用户会把“作品更新稳定,题材多样”作为选择平台的第一要素。因此网文出海的数量、频率会直接影响海外用户阅读体验。“正在追的小说更新太慢”“突然没有下文”“中国朋友推荐的小说没人翻译”等,成为海外读者在平台上讨论最多的话题。

目前,国内近百家重点网络文学网站拥有上百万活跃作者,累计创作作品上千万部,与之相比,出海作品占比不到千分之一。对于网文出海来说,最大的障碍是语言。数量体量庞大的网络文学,很难全部交给人工翻译。当前AIGC(生成式人工智能)应用于文本翻译,正在突破产能和成本限制,让网络文学作品大体量、规模化走出去成为新可能。“我们总说网络文学数量庞大,似乎量大和质低会画等号,但其实量大也意味着覆盖广、触达快、热度高。人工智能翻译对网络文学出海的重要作用不可低估。”首都师范大学教授许苗苗说。

“2019年,起点国际启动机器翻译。”阅文集团首席执行官侯晓楠介绍,如果在人工翻译的基础上拓展“机器翻译+人工校对”的模式,再在网站建立的专用词库配合下,可以显著提升翻译效率,由日均翻译10余章节提升到日均翻译上千章节,翻译成本也能大幅下降。在内容质量方面,人工智能翻译表现不俗,多部翻译而成的网络文学已经成为起点国际的畅销作品。

从文本出海、产业出海、模式出海到文化出海,我们相信,中国网络文学将顺势而兴、乘风破浪,为讲好中国故事、传播好中华文化作出更大贡献。

制图:蔡华伟

中国网文的创作模式和生产机制世界通用

中国网络文学出海的不仅是一部部作

人工智能翻译助力网文加速出海

网络文学创作最重要的特性是“即时”

看台人语

走进国家公园 展示生态之美

图为网络纪录片《我们的国家公园》海报。

历时3年,辗转各地,网络纪录片《我们的国家公园》以精美影像和较有文学性的讲解,展现首批5个国家公园的独特风光,带领观众领略大自然的神奇与活力。从高山草甸到南海之滨,中国原生动植物的奥秘,随着片中有趣的小故事次第呈现;生物物种的自然生灵,反映出我国丰富的自然生物资源,表现了人与自然不可分割的联系。由于气候、地理环境存在差异,不同国家公园生长、栖息着各具特色的物种,滑翔的鼯鼠、活泼的大熊猫、栖水田而居的朱鹮……作品运用微距镜头、航拍、低视角拍摄等技术,拍摄下自然界神奇而珍贵的画面。除了记录还原,创作者还结合地形地貌和各类生物的习性,为旁白讲述设置“新生命成长”“不同海拔的景致”等叙事线索,赋予自然故事以人文内涵。通过解读生态系统多样性,普及科学知识,作品生动记录我国自然保护地体系建设的坚实脚步。

(焦阳)

畅游市井街巷 感悟城市文化

城市并不总是喧嚣忙碌,夜幕降临,华灯初上,漫步街巷,会有怎样的感悟?人文纪实节目《何不秉烛游》进行了一次探索。节目邀请来自不同领域的嘉宾,走进不同城市的夜晚,游览文化地标,与各行各业的人们邂逅,赏美景、品美食、聊生活。北京胡同里转行追求京剧艺术的姑娘,上海街头放声高歌的大叔,长沙老街巷口的书店店主,洛阳龙门石窟浪漫的考古工作者……通过嘉宾与他们的对话,我们看到人与人是多么不同,性格与禀赋大相径庭,却又感受到心与心是多么相通,人们都在找寻着、传递着温暖与热爱的力量。“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,苏轼笔下的美妙意境跨越时空而来。镜头转换之间,丰富的生活场景和网红“打卡地”一起,共同组成五彩缤纷的城市生活图景,也为观众感受当下火热的城市文化建设,增添了一个有趣的视角。

(张佳莹)

讲述情感故事 传递爱与勇气

情感与婚恋是重要的社会话题。纪录片《现代相亲故事》呈现当下年轻人的情感世界,探讨婚恋观,以期获得来自各年龄层观众的关注和共鸣。互联网生态下成长起来的年轻人,对婚恋问题有不同以往的理解和困惑,这给纪录片带来叙事空间。本片整体基调轻松欢快,影像表达和剪辑手法比较符合短视频平台用户观看习惯。创作团队深入相亲现场,从红娘视角出发,记录婚恋故事,试图揣摩相亲背后的社会情感。6集内容、3座城市、3位红娘、8段相亲故事徐徐展开,作品尽力从地域、年龄、职业等角度呈现人物,传递健康的婚恋观。其中,扮演红娘角色的红娘,是该片的一大特点。作品不仅记录了红娘的工作,还以采访形式展示她们的经历和心声,引发观众思考。正如作品主旨“寻找才能寻见”,纪录片中勇敢奔赴在追爱路上的人们,传递着积极向上的人生态度。

(王亮)

创作精品,是编剧一生要修炼的功夫

何冀平

写作是孤独的。我有一间写作的房间,面前是计算机,周围是书,窗外是海,我喜欢的花草草以及干扰注意力的零碎物品,都不会出现在这间屋子里。房间的陈设平淡无奇,唯一特别的是一个十层的小柜子,已经跟随我35年。每一层装着正在创作的剧本,写完一个换另一个,柜子总是满的。每写一个剧本,我都会准备一个本子,记录下写作过程和疑难的解决,目的是给下一次创作留下做参考,这样的本子已成套成摞。

世上可能只有创作这个工作没有重复,不可复制。写作有什么诀窍?创作经典有什么诀窍?没有。写不写得是技巧,写不写得好只有心路。我们不能把一件事说完就完了,要说出点道理,表明创作者与世界对话的立场。北京人民艺术剧院院长曹禺说过,剧作家最好也是思想家。

我编写的话剧《天下第一楼》从一个饭庄写到事业,写到人生,北京人艺30多年不间断演出500多场。2022年,这部作品由香港话剧团推出粤语版,香港最大的剧场香港文化中心大剧院戏票推出当天售罄,剧场打开二楼,又是瞬间售罄,再开三楼,全满,香港观众都在关注这场演出。以广东话搬演京城名作是一大挑战,香港话剧团交出亮丽答卷。由粤语演绎北京话,香港风情北京故事,香港全体演职人员下足功夫。导演司徒慧焯要求演员从走路开始进入,排练厅里,演员们走起台步,拉起“山膀”,见面都是请安拱手,每一句台词,反复推敲用什么字句,什么语气,才能既不改动台词,又不改变原意,还要让香港观众明白。每一个动作都要求地道,每一个情节都要求真实。“福聚德”里蕴涵着的隐喻象征可小可大,而每一个角色,无论是掌柜卢孟实为抱负发愤图强,还是堂头常贵迎来送往的忍让,都折射出人性光谱。虽然是百年前的商业故事,但这类题材香港同胞一点也不陌生。京港文化血脉相连,观众有共鸣。粤语版《天下第一楼》演出的更大意义,在于京港之间的文化对话,在于香港的守正创新和传承。

我也应约写作重大题材,如何把握和传达革命精神,对我来说是全新的体验。《决胜时刻》是主旋律电影,1949年发生了很多重大事件必须要写,我要从中找出生活感和人性化。我以三个虚构的普通人,带出处于关键时刻的历史人物,同时又以细腻的生活细节增强烟火气,这是一种比较新颖的叙事角度。京剧《风华正茂》是为庆祝中国共产党成立100周年创作。我于小处着眼,在细节处动人,可感可亲的人物形象渐渐在我脑中笔下活跃起来。《风华正茂》写的是年轻革命者的故事,舞台上担纲的是一批中青年演员,引来看戏的也是年轻人。

繁荣文艺创作的关键是要出精品。什么是精品,就是经得起时间检验的作品。首先要好看,还要有思想,而思想就是编剧给的。我写作一直不喜欢讲得很直白,没有一部作品是直接讲道理,但讲的是人生,大家都能听得懂的人生,这是我创作的一个准则。作品与作家个人的生活经历有很大关系。不能同样要求年轻作者,他们有他们的经历,但是感受是共通的,想深一点,进入深一点,思考多一点,不轻易放过自己,真诚这一点是做得到的。

常说要讲好故事,好故事从哪里来,应该是编剧。有时会看到一些不成功的戏剧或影视作品受到观众批评。虽说是综合艺术,整个团队都有责任,但根本的问题多数出在剧本上。作者的笔常常在写人物的门口就停住了,不够扎实的剧本,走样的人物,缺少生活的凭空想象,会给作品带来一系列问题。身为创作者,要知道责任重大。

守正是要守住中华文脉,创新是每一个作家的追求。文学的特殊功能,是对人类心灵深处的极限挑战,成功的作家要在挑战面前,不断转换角度。创作精品,是编剧一生要修炼的功夫。

(作者为编剧)

文艺评论