新作评

◎文学聚焦

网络文学20年: 进入"品质为王"新时代

主持人:杨鸣(本报记者)

嘉宾:欧阳友权(中南大学文学院教授)

王 祥(鲁迅文学院研究员)

夏 烈 (杭州师范大学文化创意学院教授)

中国网络文学从最初进入公众视野,到如今的蔚为大观,已经走过了20年的历程。网络文学蓬勃发展,成为一道独特的文化景观。网络文学20年有哪些发展?有什么得与失?本报记者日前就此与几位网络文学研究专家进行对话。

显示出中国人的想象力和创造力

主持人: 网络文学已走过20年,请谈一谈网络文学起步至今有哪些发展?

欧阳友权:从当前的发展状貌看,我国网络文学已步入发力前行的新拐点。这有三个方面的表现:一是网络文学的"野蛮生长"状况开始改变,在得到党和政府前所未有的重视后,这一新兴文学开始进入主流意识形态规制下的有序发展阶段。从"山野草根"和"技术丛林"中成长起来的网络文学,已经不再是"赤脚奔跑的孩子",而是社会主义文艺的重要组成部分。

二是网络文学已经走过了数量膨胀的规模扩张期,开始进入"品质为王"新时代。 我国的原创网络文学作品数以千万计,每年的增量数以百万计,因而,无论作品存量还是新作的增量,都已不是网络文学关注的重点,而提高作品质量、突破自我阈限,才是未来网络文学整个行业所要追求的目标。

三是网络作家的关注度和文学地位有了明显提升。近年来,作为自由职业者的网络作家,已经被纳入"新社会阶层人士",受到前所未有的关注和重视。

夏 烈: 今天的网络文学比之初期的网络文学,它的一大特征是高度的商业属性。这也造成网络文学的主流就是类型小说,这是最符合大众阅读消费、也最利于市场化包括产业链改编的。一方面,商业征用了网络创作的大众性,比较完美地塑造着作为IP概念的网络小说的链条、流程,推高了今天网络文学的社会影响力乃至国际影响力;另一方面,也制约甚至局部腐蚀着网络创作的某些自由和质地。这就要求我们作者、读者和评论家都要有更高的认识和智慧去作平衡,在商业和创作之间构建奇妙的张力场。

此外,主流化毫无疑问是今天网络文学的新常态。3.78亿网文读者,600余万网文作者,每天新诞生1.5亿字等的数量级,以及它在新文艺发展方向、文化产业支柱等方面所体现的重要分量,使它在党和政府关心治理下,最终在20年中铸就了从边缘草根到主流中心的时代角色位移。也因此,今天网络文学的精品化诉求、现实题材增量、作家主体塑造和责任感、使命感,变得前所未有的重要起来。已经并将进一步影响到网络作家创作和未来发展趋势。

王 祥: 网络文学经过20年高速发展,已 经取得了显著成就,并已经迅速地、自发地走 向了世界,赢得世界各地读者的强烈追捧。 如果我们所说的网络文学是指通过互联网传 播的大众文学,在大众文艺谱系中纵向比较, 网络文学的成绩已经超越了明清小说,横向 比较,网络文学可与好莱坞电影相提并论。

明清小说也就有几十个留下名姓的作者,而网络文学发展到现在,世界范围内近10亿的读者,作者不计其数,有独立品质的作品不下几百部。网络作家们受过现代教育,与明清时代视野狭窄的小知识分子不同,他们更有人类文明的视野、更懂得怎么展现自己的才华,以当代中国人的创造能力,网络小说成绩超过明清小说是必然的。分类型来看,言情类小说超越《红楼梦》有很大难度,但是历史小说《上品寒士》《雅骚》这样的雅文,是接续了《诗经》楚辞、魏晋诗赋、唐诗、宋词与《红楼梦》的血脉的,呈现了华夏文明的高贵、自由的精神倾向,追求美与和谐的文化情致。

而以故事情节的精彩、对人性的挖掘、对读者的情感冲击力等因素的考量,优秀作品如《间客》《择天记》《星辰变》《盘龙》《神墓》《完美的世界》《佣兵天下》《恶魔法则》《斗罗大陆》《斗破苍穹》等等,比之于明清神魔小说,它们联通青少年的心理需求更为顺畅,赢得读者的代人感、认同感更为强烈而明确。这些作品帮助读者塑造自身人格,这对于青少年成长具有积极作用。

把网络奇幻小说与美国奇幻电影、还有 美国游戏动漫进行比较,可以了解网络奇幻 小说的世界观、角色想象、故事情节的动力 要素,来源于何处,又在哪些地方有所创 新,从而帮助我们了解网络文学的进步,了 解文体类型与角色原型的发生发展规律。网 络小说里魔兽角色很多,品种多,功能多, 形态多,可以说是继承了西方奇幻文艺与游

戏的魔兽概念。 以东方神话背景、角色原型为资源的玄 幻小说、修真、仙侠小说极大地丰富了人类的 神话思维与神话传奇故事形态。可以说,以 幻想文类为常见形态的中国网络小说,已经 成为好莱坞电影在世界大众文艺领域的竞争 ●网络文学已经走过了数量膨胀的规模扩张期,开始进入"品质为王"新时代。 提高作品质量、突破自我阈限,才是未来网络文学整个行业所要追求的目标。 ●主流化是今天网络文学的新常态。3.78亿网文读者,600余万网文作者,每天新

●主流化是今天网络文学的新常态。3.78亿网文读者,600余万网文作者,每天新诞生1.5亿字等的数量级,以及它在新文艺发展方向、文化产业支柱等方面所体现的重要分量,使它在党和政府关心治理下,最终在20年中铸就了从边缘草根到主流中心的时代角色位移。也因此,今天网络文学的精品化诉求、现实题材增量、作家主体塑造和责任感、使命感,变得前所未有的重要起来。

●在大众文艺谱系中纵向比较,网络文学的成绩已经超越了明清小说,横向比较, 网络文学可与好莱坞电影相提并论。

对手,这是网络文学的 优点而不是缺点,所 显示出来的中国人的 想象力、创造力是全 人类的宝贵财富。

主持人: 网络文学对当代文学格局有 怎样的改变?

一定措施助推网络文学走向精品化,比如近年来出现的网络文学优秀作品推介、网络小说排行榜等,就是一种行之有效的举措。

欧阳友权

王 祥

夏烈

为标志的新兴传统间所形成的反思性张力; 网络文学中的"中华性"与何谓中国文学的问题,等等。网络文学用丰富的实践和顽强的活力,指引我们的当代文学研究回复到更广阔和原初的问题领域,思考文学的发生、意义、联系。中国当代文学是正在发生发展和反复定义的动态过程。

从目前文坛格局来看,确实存在着纯文学、大众文学等细分结构,网络文学主要属于借助市场机制和普通读者的大众文学。但这种分法也不是绝对的,时有打通壁垒、出入彼此的作家作品,这关键在于创作者主体的心志和水平。而从另一个角度看,擅于借用新的强势媒介的作家作品群,在时代的传播力上无疑具有优势,也更可能塑造一个时代的文学格局。

下的文字格局。 王 祥:既往的中国当代文学中,大众 文学创作偏弱。而网络文学的发生发展,极 大地丰富了整个当代文学的版图,它上接华 夏神话、明清小说的传统,弥合了中国现当 代文学与古代文学之间的断点,外接世界各 地古典神话以降的大众文学,在网络文学内 部融合了世界文化资源,创造出超越各民族 地区神话传统的人类新神话。网络文学在文 化视野上更为开阔,与好莱坞电影一样,呈 现出"文化全球化"主力军的面貌。在当代 文化的内在精神版图上,网络文学所代表的 中国大众文化开始向整个世界传播,中国网 络文学的创造力将会不断为更多的人接受。

欧阳友权:前些年评论家白烨用"三分天下"来划分当代文坛,即以文学期刊为代表的纯文学、以图书出版为标志的市场化文学,还有就是网络文学。但在今天,文坛格局已经演变为"三分天下、一家独大"了,即无论是创作者队伍、作品数量,还是读者群体、社会影响力等,网络文学都堪称"一家独大",要谈论今日中国的文学,网络文学已经是一个绕不过去的历史节点。据国家新闻出版广电总局数字出版司对45家重点网站的统计,截至2017年12月,各网站原创作品总量高达1646.7万种,其中签约作品达132.7万种。由网络小说下载出版的纸质图书6942部,改编电影1195部,改编电视剧1232部,改编游戏605部,改编动漫712部。

主持人: 网络文学能否经典化? 如何达到经典化?

欧阳友权: 网络文学可以经典化,也应该经典化。但经典化是一个历史过程,需经过读者的检验和历史的甄淘。要实现网络文学的经典化,作者在站位上须有对文学的敬畏感,树立精品意识,以工匠精神创作精品力作;二是注意从传统文学创作经验中汲取营养,追求思想性、艺术性与可读性的统一,而不是一味追求产量和点击率;三是可以采取

世界大众文学、好莱坞电影、美剧、游戏动漫这个大众文化谱系中发生发展的,其想象——创作资源是共同的,创作方法与写作策略继承了以往的大众文艺的鲜活有效的传统,而思想伦理的表达也有自身规律,网络文学有大众文艺的经典谱系可以学习,可以要求网络文学更加具有社会责任感,在艺术上追求完善,更有效地为读者服务。但是不能脱离大众文艺的创作规律,把它改造成另一种形态。

夏烈:我认为可以经典化。大量的中西文学史经验告诉我们,经典是可以被构成的。除了文学日益形成的一套艺术和技术标准以外,还存在着其他的力量、选择方式,比如建国后文学史的"鲁郭茅巴老曹"及其在20世纪90年代遭遇的另一种改写和扩张,提出调整加入沈从文、金庸等的建议版本,这意味着一时代之经典是可以被不断构建的。

网络文学的经典化同样是发展的自然需求。长时间富有活力和生命力的创作潮会形成历史刻痕,会出现精品佳作,读者会有记忆、情感和诉求提出经典化的舆论场,学者评论家就有义务商讨和选定比较靠谱的代表文本名单。这种情况在网络文学20年的今天得到了进一步加强,像上海市作协就牵头搞了"中国网络文学20年20部优秀作品推介榜单",得到了读者和业界的一定认可。

网络文学经典化,一是要更加明确其评价标准和评价坐标。二是要有"一时代之文学"的文化自觉,这样不会把网络文学贬低和误读,实实在在根据中国创作现实思考、构建、引导、提升。三是通过一段时间的经典指定,要进一步文本细读,进一步理论阐释,然后以比较像样的面貌进人高等教育教学,完成其经典化。

中国大众文化走向世界的主力

主持人:中国网络文学在世界的传播现

米如何? 王 祥: 中国网络文学在世界各地的影响日益广泛,尤其是奇幻、玄幻、修真、仙侠类幻想小说,受到北美、欧洲地区读者的热情追捧,历史类、言情类小说,在东南亚各地受到热烈欢迎。我们可以发现,幻想类小说已经超越了中国传统文化辐射较多的地区,而被西方文化背景的地区热情接纳,说明神话传统对人类思维发生影响,人类精神世界的底层结构具有相似性、相通性,所以东西方神话为创作资源的幻想类小说,更具有可理解性,更能打通世界不同地区的社会文化壁垒,而顺利到达各地读者的精神世界。网络幻想类小说,不仅是网络文学成就最大的部门,也是中国大众文化走向世界的

主力之一。

欧阳友权:近年来,网络文学开始迈入 全球化传播的纵深布局阶段,在激荡的全球 文化消费浪潮中扮演了中国文化出海生力军 的角色。借助实体图书、海外网络文学翻译 站、国内英文数字阅读平台这"三驾马车" 的"网文出海"模式已经成形,中国的网络 文学巨头竞相布局海外市场; 与此同时, 越 来越多海外合作方也相继人局与国内企业形 成合力,进一步强化了网络文学的"国际传 播能力建设"。2017年4月,网络文学巨头阅 文集团与亚马逊达成合作,亚马逊 Kindle 书店 的第一个中国网络小说专区上线;随后,阅文 旗下的网络文学海外门户网站"起点国际"上 线,不到半年即发布英文版作品逾100部,总 量超过海外中国网络文学翻译站总和。目 前,阅文集团的网络文学海外输出已扩展至 东南亚、欧美等20多个国家和地区,涵盖10 余种语言文字,授权数字出版和实体图书出 版的作品总量约200部。掌阅科技也推出 "网文出海"计划。未来将有更多优秀的网 络文学作品输出到海外市场,由此带来的国 家文化软实力红利及经济红利将陆续显现。

夏 烈: 网络文学近10年在世界范围内逐渐传播延伸。2010年左右开始,主要是通过版权输出,以图书为主的方式在东南亚翻译传播。2016年国内学界媒体开始集中报道网络文学海外传播的新现象,即以2014年北美诞生的网文翻译网站Wuxiaworld为代表的网络传播方式及其赢利模式的出现。这极大地带动了主流社会关注网络文学海外传播的状况。至今,这种模式开始有意地向商业化、资本化推进,成为新的富有可能性的国际文化贸易增长点。国际国内资本将在网文知识产权(IP)的意义上合作开发,有可能向下游产业链纵深推进,形成文化产业国际化的又一重要途径。

此外,国际汉学界研究也开始出现研究中国网络文学的迹象。除了像早期有所建树的贺麦晓外,美国、欧洲、日本、韩国和中国港澳台地区都有不少大学、研究机构和学者进入此领域。

主持人: 当今网络文学还存在哪些问题? 如何解决?

夏 烈: 网络文学作为文学创作,从草根边缘和不问出身开始,自然在文学的标准上存在着这样那样的争议。所以,一方面,提高网络文学一度创作时的基本品质,以及在网文经典化的过程中,用修订版这样的形式提高网络文学的二度加工。而狭隘的文学观也应在开放的世界文化格局理解中修正拓宽。

第二,网络文学身上附带的基因非常混杂、多样,充满复杂性和时代解剖的典型性、重要性。如何在政策、资本、粉丝、媒介、类型、中西文化、文学标准等要素中形成文化自觉和文学定位,有力地消化时代营养,清醒地树立创作标杆,是作家尤其要解决的问题。精品化是评价上的最后指向,而对于作家来说,则是要有更高级的智慧、修养和追求。

第三,网络文学很容易被市场征用,好处在于产业链转化和扩大社会影响力,坏处是很容易被资本大包大揽,甚至为利益跌破底线。我呼吁过以"理想资本"为特征的行业操守和可持续性发展投资,如何要让网络文学成为中国文化新的标识,成为与好莱坞电影、韩剧、日漫真正并列的强大的文化脉流,是特别需要产业端做好顶层设计的。

欧阳友权:第一,"量大质不优"是网络文学最大的"软肋"。作品的整体质量不高,精品力作偏少,同质化、类型化作品很多,现象级、风格化的作品则是凤毛麟角,有独特艺术个性的网络作家更是屈指可数。因此,网络文学创作者亟需树立精品意识和担当精神,努力提高人文素养和文学基本功,以"工匠精神"打造慢工细活,变"速度写作"为"品质写作"和精品创作,解决好创作过程中思想苍白、艺术水平不高的问题。

第二,"急功近利"是网络文学健康发展的一大"短板"。网络文学创作者、网文IP的运营者和投资者,尤其需要摆脱唯利是图的狭隘阈限,树立"高峰"意识和"精品"目标,追求社会效益和经济效益的双赢。

第三,改善网络文学的发展环境,处理好强化管理与尊重艺术规律、社会责任与创作自由

的关系。解决网络盗版侵权屡禁不止问题。 王 祥: 网络文学自身发展可圈可点之 处不少,但是社会文化评价系统对网络文学 价值发现的能力还不够,网络文学理论界对 网络文学的功能与形态的认识还不到位,对 网络小说类型发生原因认识模糊,会发出不 利于网络文学成长的舆论干扰,对创作的积 极影响较弱。资本运行方不尊重创作规律, 任意干涉作家具体作品的创作过程。凡此种 种皆应该从理论认知、制定行业法规契约等 方面做出努力,保护创作,保护作家权益。 应该以改革开放的思维,创新网络文学、互 联网文艺行业的管理方式,为网络文学进一 步发展、进一步走向世界保驾护航。 今年是狗年, 新港写了一部关 于狗的长篇小说, 很巧合,大年三十 我的一部写狗的 长篇,也刚刚写 完。

新港的作品 我非常喜欢。新港一直在写作和 出版作品,这么多 年过去了,他的作品始终保持在一 个很高的水准上, 而这部《尼克代表 我》的作品又有了 新的提升。

常

新

港

的

温

这些年我一曹 直在观察左右, 我发现不少出道 时风风火火光芒 四射的写作人, 写着写着就没有 了。我每每想到 这个景象,一团 火在燃烧,烧着 烧着不断地萎 靡,最后暗淡下 去,让人感到遗 憾惋惜。新港之 火却一直在那里 燃烧着,并不时 有火苗烧得很 高,《尼克代表 我》代表又一次 燃烧得很高。

一个聪明的作家最了解、最重要的 写作资源是什么?有人写了一辈子,你 觉察不出来是哪个地方,写来写去都是 写与记忆和经验无关的东西,别人的东 西。新港一直清楚,什么样的资源是他 最重要的写作资源,而拥有这些资源就拥 有文学,拥有天下。寒冷、苍茫、辽阔的北 方图景是他眼中最美的风景,他是个北方 汉子,这是他全部作品留给我们的深刻印 象。众多的儿童文学里对南方图景的描 绘似乎比北方图景更多,而《尼克代表我》 展示的这座城市虽然没有名称,但是我们 通过街道的名称就已经知道这是一座北 方之城,北方是新港的生命基地,美学扎 根之处,取之不尽用之不竭的资源。他用 由衷的欣赏态度向我们描绘着北方图 景,从而也为他的作品获得了作家生存 的根本理由。他善待这个资源,用文字 书写它,这一行为被看作是文学的伦理。

《尼克代表我》讲了一个离奇虚构却合乎文学逻辑的很智慧的故事,始终吸引我们注意力。常新港写小说一直将故事看得很重要,事实上他的写作是在编故事,编我们一般人写不出来的故事。这些年我一直在思考一个问题,怎样的小说才算得上好小说?我的标准是经得起翻译。那么又是什么样的小说才经得起翻译呢?我的答案是讲了一个上乘的故事的小说。

在意,我对自己说,你要对每个句子负 责。但我不赞成语言至上论,至少在小说 上。我们显然将语言的功用夸大,是的, 我们讲究语言,可是这样的讲究只是在母 语。如果翻译成英语、法语、德语、意大利 语,你的凝练和韵味还能保留吗?如果翻 译之后的作品依然会让使用同样语言的 读者由衷称赞作品的语言, 其实是在赞 美那个翻译的语言能力。托尔斯泰的作 品翻译之后,我们已经无从知晓他的美 学追求,翻译成汉语的托尔斯泰还是托尔 斯泰,也许因为语言的转化转瞬即逝,但 是不足以影响他是大师。因为他给我们 讲了一个辽阔宏大的俄罗斯故事,那些富 有质感的故事,并没有因为从俄语世界转 化为汉语世界而消失。我们要好好讲故 事,那些深刻的举止,那些栩栩如生的人 物都暗含在故事中。新港的小说就是那 种经得起翻译的小说。据我所知,我们有 不少作品翻译到韩国,但卖得最好的是常 新港的书,遗憾的是,他的大部分作品还 没有得到翻译。我坚信他的作品一旦被 翻译成英文、法文、德文, 一定被其他国 家的读者注意和喜欢。

新港作品的对话非常棒。《尼克代表 我》里面是由大量的对话组成的。

还有就是新港作品构思的方式,这个方式也是我最近在看日本一个作家的长篇得到的体会,那就是"磨叽"。一件事情就在那"磨叽",其实这是需要功夫的。那个日本作家写了那么厚一本,其实就是写一个女的,她的两个妹妹没出嫁,找了一个不行,又找一个还不行,一直"磨叽"……非常棒,我知道这叫功夫。

