

粗放式时代结束,精品化成主流诉求,网文头部IP价值进一步释放

从“速度写作”到“品质运营”,网络文学终迎蜕变期

■本报记者 许畅

走过20余年的网络文学,迎来了蜕变进化的关键期。细数近一年来的“爆款”剧作,从《陈情令》《长安十二时辰》,到去年底压轴的《庆余年》《鹤唳华亭》等,大多改编自热门网络小说。由此可见,网络文学新生代的崛起和粉丝价值日益凸显,使得网文头部IP价值进一步释放;而多方产业联动深度赋能版权运营、文化出海等,网文“品质运营”的后续效益显著。

有统计显示,过去一年网络文学创作题材多元化成内容发展新趋势,热门作品不再集中在玄幻、言情、现实主义、二次元等垂直细分题材的当代表达,更容易引发广泛共鸣。中南大学文学院教授欧阳友权认为,粗放式时代结束了,精品化成主流诉求。他指出,网文整体质量仍有待提升,如何进一步深耕现实沃土,回应时代课题,创作出与读者共鸣共振的优质作品,仍是摆在作者面前的挑战。

突破玄幻独大,现实主义书写与网文基因深度融合

“玄幻类题材为中国网络文学的异军突起立下了汗马功劳,并成为中国网络文学走向世界的先头部队。但如果只停留在云里雾里去,修仙得道、不食人间烟火等,网络文学显然走不远。”中国作协网络文学委员会主任陈崎嵘认为,提倡现实题材创作,逐步突破玄幻一枝独大现象,形成百花齐放之景,是建构良好网络文学生态之需。

可喜的是,近年来现实主义书写与网文基因深度融合,补上了“宅”“玄”“空”造成的短板。前不久阅文集团在沪启动“我们的力量”主题征文大赛,《你好普通人》《国家战疫》等讲述各行各业平凡人友爱互助、共战疫情的故事打动了许多网友。上海已连续举办四届现实题材征文大赛,诞生三万多部囊括职场奋斗、文化传承、一线建设的佳作,《复

一批网络作家创作的现实题材小说引发广泛关注,如《大江东去》《大国重工》《复兴之路》《朝阳警事》《明月度关山》等。(均出版社供图)

兴之路》《朝阳警事》《上海繁华》《中国铁路人》等获奖作品走向实体出版,《明月度关山》《写给鼯鼠先生的情书》等已签订影视改编合约。

网络文学所特有的丰富想象力、立足大众视角、语言鲜活等特点,摹画了万花筒般的时代景象,交织成一部部网友喜闻乐见的正能量作品。继《工业霸主》《材料帝国》《大国重工》等多部工业题材小说后,网文作家齐橙的新作《何日请长缨》讲述了上世纪90年代国内机床产业扭亏重生的历程,他从网友评论中发现,越来越多的人关心重大行业一线面貌,如果写得不用心、逻辑有硬伤,读者会挑剔、弃读,这令他“不敢有丝毫懈怠”。正在起点中文网连载的扶贫题材小说《情满沂蒙》,则从一对奋战在不同岗位的年轻人视角切入,他们相知相爱的互动,见证了数万铁路人为改变沂蒙老区所作出的贡献,讴歌了艰苦奋斗勇于进取的沂蒙精神,吸引大批年轻读者“追更”、点赞。

除了满足读者不同的审美趣味,网络文学也要以现实反映的广度、厚度和深度来提升自身价值。有资深编辑告诉记者,鼓励书写现实题材,并非要求网络文学一股脑地回到严肃文学的传

统道路上,而是要更加尊重网文的创作规律。专家建议,有些作品在情节设计、人物塑造等方面稍显粗糙单一,对现实生活需进一步“深挖吃透”;部分打着反映时代变迁旗号的作品,却靠外星武器扬威、意外获修仙秘籍等推进叙事,经不起推敲细读。

不局限“你写我读”,培育粉丝社交为IP联动蓄力

如今,网络文学已不再局限于“你写我读”的单一层面,具有活跃、个性、年轻等特征的用户正向粉丝转化,随着网文迈入IP粉丝文化时代,平台的社区氛围越发明显,粉丝生态已成为网文增长的新驱动力,与年轻读者群体在年龄层和价值观上的契合,使得“大神级”网络作家更懂“圈粉”和“埋梗”,而深耕粉丝心理的网文联动在维持用户黏性上也更有优势。

尤其是近两年,强化平台社交属性,集约化挖掘用户价值,正成为网文行业新的突围逻辑。从网文平台推出的新功能中便能窥见一斑,比如类似弹幕的“本章说”,读者围绕内容但

又限于内容的社交互动,往往会引来其他读者吐槽、点赞或讨论。阅读本身的诉求和年轻人网络社交习惯,让粉丝更愿意以“社交共读”的方式去表达,形成了虚拟书友圈、角色圈、兴趣圈等丰富的垂直用户社区。“角色”这一辅助创作功能让粉丝有机会直接参与作品塑造,在粉丝共创机制下创建的角色有九万多个,累计产生的角色互动达3000多万次。

这些无不释放出强烈信号:网络文学作品从开端即自带粉丝和文化属性,内容平台通过拓展粉丝经济与社区生态、培育粉丝社交,使得IP力量直接链接到下游产业,以跨界方式聚合起作品-作者-用户的情感逻辑与社区归属。前不久上线的古言情人气作品《凤回巢》主题曲,便是业内典型案列:“文学+音乐”场景的打通融合下,小说有了个性化定制的古风旋律,引发粉丝热议,激发了IP创新更多想象空间。

“对整个网文行业来说,互动反馈能让读者真正参与进来,调动他们的积极性,维持整本书的活力,增加凝聚力,建立起网文特有的粉丝模式。”新锐网文作家“我会修空调”认为,读者在互动

中可以参与创建角色、绘制同人画,自发制作与书中人物配套的表情包,激发出多维度的市场潜能。

出海模式升级,用好故事构筑正向循环的生态圈

从海外粉丝自发翻译,到搭建海外平台发展,网络文学迈入全球化传播的纵深布局阶段,在激烈的文化消费浪潮中扮演了中国文化出海生力军的角色。据业内统计报告显示,67.4%海外读者认为中国网文“值得一读,根本停不下来”;50%海外读者认为网络小说比海外奇幻文学“更加充满想象力”,在线连载、题材类型多样和更多互动反馈也成为他们认知认可中国网文的主要特征。

以目前海外最受瞩目的“起点国际”平台为例,截至2019年上半年,用户访问量达1800万,覆盖了500余部、总计超15亿字中文译文学作品和6万部本地语言原创作品。资深“歪果仁”用户不满足于当粉丝追更,有的索性自己码字。目前,起点国际海外原创作家超5万人,创作6万多部作品,初步形成职业作家群。比如,24岁西班牙软件

工程师阿莱米亚发布《最终愿望系统》,成为网站首部签约付费的原创作品,“我读到的第一本网文小说,是中国作家二目的《放开那个女巫》,起点国际开放原功能后,尝试自己写,按下发送键的那一刻,很兴奋!第一周就收到很多读者反馈。”

在阅文集团联席CEO吴文辉看来,阿莱米亚正是海外创作群体的缩影,网络文学的“想象力”和“热血感”,吸引海外读者自发组成“手打翻译组”,并在创作中运用东方玄幻题材与美学元素。“网文出海不是简单的作品出海、产品出海,而是生态落地、文化出海。当网文商业模式在海外培育成熟,便能推动中国文化更深层地向海外输出。好的内容无国界,当一批批爱好者参与到各环节中,由此产生正向循环生态圈。”

如今,网络文学日益成为文明互鉴、跨文化交流的重要方式之一。在杭州师范大学文化创意学院教授夏烈看来,中国网文资本创造性运用全球化规律,溢出旧模式和小格局的探讨范畴,实现全球文化生产力及其生产关系配置,这正是“中国故事的世纪红利”的生动缩影。

《小妇人》:不够甜蜜圆满的女性故事何以动人

■本报记者 童薇菁

“女人有雄心,才华和美丽,我讨厌她们说:对她们来说有爱就够了。”穿越一个世纪,《小妇人》中才女乔的那句女性宣言依旧响亮。这部文学畅销书同时也是大银幕热衷的女性题材。在今年奥斯卡上,由西尔莎·罗南主演、格蕾塔·葛韦格执导的新版《小妇人》获六项提名,最终摘得一座“最佳服装设计”奖。纵然大奖旁落,但《小妇人》却有观众缘,影片全球票房已达1.62亿美元,烂番茄95%新鲜度,国内外多个影评网站都给出了8.5以上的高分。

显然相比于电影本身的艺术成就,《小妇人》价值更多地体现在女性自我觉醒声音的反复回响。这部作品对于家庭生活的现实刻画,对女性成长与价值的重视,以及有关荣誉、自尊与幸福的思考,都属于永不过时的主题,有着强烈的感染力。

路易莎“孩提时代的回忆”,化作动人的女性故事

美国女作家路易莎·梅·奥尔科特出版于1868年的《小妇人》,是一部带有自传色彩的家庭伦理小说。故事发生在美国南北战争时期。马奇家的父亲上前线作战,留下能干的母亲抚养着四个成长中的女儿。乔坦率独立、梅格温柔可人、艾米漂亮娇气、贝丝乖巧可爱……女孩子们成长中的欢笑与泪水,对爱与自由的渴望与追求是如此清新动人,以致在小说问世的150多年里,感动了一代又一代读者。

书中的四个女孩,就是现实生活中作家路易莎和她四个姐妹的化身,甚至可以说,《小妇人》就是路易莎“孩提时代的回忆”。尤其是路易莎对早逝的妹妹伊丽莎白夭折的痛彻心扉,让她在刻画贝丝时尤其细致入微,充满温情。

现实中的“马奇一家”远没有书中那么富裕,但精神是富足的。奥尔科特夫妇都是进步开明人士,父亲布朗逊反对奴隶制度,为争取妇女权利奔走发声,与爱默生、梭罗往来密切。夫妇俩对女儿们更是从不吝于鼓励和支持。据说,书名《小妇人》(Little Women)的由来,就源于父亲对他的女儿们的称呼,他希望这些女孩子们尽管年纪小,但志气却不因年纪而稍有减少。

或许正是那句“文章憎命达”,这位女作家的一生都在未果的爱情与颠沛的生活中度过。在一次欧洲旅行时,路易莎邂逅了一位年轻的音乐家,两人相爱但最终没有结果。《小妇人》中乔的恋人劳

里身上,就寄托了这段短暂的爱情。为了维持贫穷家庭生计,路易莎在成为专业作家之前不得不靠做女佣、家庭老师和裁缝挣钱。

“女人有雄心,才华和美丽,我讨厌她们说:对她们来说有爱就够了。”在《小妇人》的创作中,路易莎受到爱默生的影响,强调了个人尊严与自立自强的观念。1868年《小妇人》出版问世,取得了巨大的成功。四个女孩的成长故事时悲时喜、或伤或痛,但慷慨、无私、坚韧、宽容、善良、勤劳等种种美好的道德与品质却在字里行间涌动,带给人无限的精神力量。

重新审视艾米,也重新认识女性的价值

《小妇人》是清新、俏皮、温馨的,但它同时也打破了以往读者和观众对于女性故事的期待,不够甜蜜,也不那么圆满。尤其是乔和妹妹艾米的情感波澜与爱情归宿,让很多读者和观众意难平。从1933年起,《小妇人》不断被导演搬上大银幕。对于格蕾塔·葛韦格执导的这一版,影评人褒贬不一,有人认为“原作被过多地影像化”;也有人认为,“是在文学上跳出了轻快的舞步。”

葛韦格最大的改编体现在对艾米这个角色认可上。作为横亘在乔和劳里之间的情敌,艾米是一个容易被人讨厌的角色。葛韦格在采纳原著情节的同时,加重了对艾米的刻画。剧中,艾米展现出对自我境遇清醒的认知。从小暗恋劳里的艾米会拒绝劳里的示好,“我一生在任何事情上都仅次于乔,我也不是你满足的人,就因为你不能拥有她。”乔的独立与自主固然令人喜爱与欣赏,但艾米为了改变自身命运做出的让步,又何尝不动人心?

可贵的是,在青年演员弗洛伦斯·皮尤的演绎下,艾米这个角色散发出了坚毅与果敢的一面,这与葛韦格理解的艾米更加相符。这位96后“小花”也不负厚望,凭借这个角色获得了奥斯卡最佳女配角的提名。

饰演女主角乔的西尔莎·罗南,也是好莱坞新生代中的“宝藏女孩”。1994年出生的她演技出众,已经四次提名奥斯卡。《小妇人》是她与导演葛韦格的第二次联袂,她们上一部合作的电影《伯德小姐》大放异彩,让罗南获得了金球奖影后的桂冠。

影片还汇集了好莱坞当红新星“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、“赫敏”艾玛·沃森等一众新生代,马奇太太的饰演者老牌实力演员劳拉·邓恩同样值得称道,《小妇人》可谓星光熠熠。

相关链接

影史上最出名的《小妇人》

1933年乔治·库克导演的《小妇人》是公认的改编得比较成功的一个版本。库克擅长处理女性主题,《小妇人》算是其早期的成名作。之后的《乱世佳人》《窈窕淑女》等都是载入影史的佳作。凯瑟琳·赫本饰演的乔也成为影片的一大亮点,并凭借此片拿下了威尼斯电影节最佳女主角。《纽约时报》点评道:“这部影片的剧本情节流畅,脉络分明,库克的导演手法如行云流水不露痕迹,而赫本小姐的表演也十分出色,这使《小妇人》光彩照人。”

1949年梅尔文·勒罗伊执导的《小妇人》相比于1933年版较为逊色。如果说这一版本中给观众留下最深印象的,肯定是片中饰演三女儿艾米的伊丽莎白·泰勒,当时她只有十六七岁。这一版本突出了艾米身上自私虚荣的缺点,但在泰勒的演绎下却分外动人。

1994年版吉莉安·阿姆斯特朗执导的《小妇人》对原著的改动较大,很多处理令人无法接受,但演员整体颜值惊人。薇诺娜·赖德饰演女主角乔,当时的她红极一时。书中的乔相貌平平,而薇诺娜却美如女神,她凭借这个角色,获得了1995年奥斯卡最佳女主角提名。除此之外,克里斯蒂安·贝尔出演劳里,《末路狂花》的女主角苏珊·萨兰登饰演马奇太太。

▲1994年版《小妇人》中,薇诺娜·赖德饰演女主角乔。
▲2019年版《小妇人》由西尔莎·罗南主演,格蕾塔·葛韦格执导,获六项奥斯卡提名。因为该剧刷剧。(均资料图片)

海外视点

■本报记者 王筱雨

对于艺术天才毕加索来说,纸不仅仅是画布,也可以成为作品本身。他曾用碎裂烧焦的纸张碎片搭起雕塑,而拼贴和版画作品也是其艺术生涯不可忽略的成就。日前,一场别开生面的展览《毕加索与纸》在英国皇家艺术研究院开幕,300余件展品回溯大师与纸张的故事。

此次展览最受关注的作品是毕加索在1938年完成的拼贴画《梳妆的女人们》,宽3米、长4.5米,是毕加索作品中尺幅最大的拼贴画。除此之外,重点展品还包括画家的立体派纸本拼贴画、为《亚维农的少女》绘制的草稿、《格尔尼卡》创作初期的研究手稿、部分油画作品以及纪录片脚本等相关文献资料。而毕加索画在信封、古董纸甚至报纸上的创作也赫然在列。

除了以时间线作为线索外,展览还将形式不同却分享同一主题的作品进行集中展览,为艺术爱好者了解毕加索提供全面深入的视角。例如,著名油画《生命》与其他相关忧郁悲伤主题的创作邻近展出,更直观展现画家的“蓝色时期”和其艺术手法。在“立体主义”单元,画作《女人头像》则与相关铜制雕塑一道展览。

作为当代西方最具创造力的画家,毕加索改写绘画技艺规则的同时也大胆突破了纸张使用的条条框框,聚焦其整个职业生涯的《毕加索与纸》正是欲将他这一不为人熟知的领域呈现给观众。20世纪初期,毕加索就曾与立体绘画鼻祖乔治·布拉克合作,开创性地使用贴纸和拼贴物,这些作品不仅成为集合艺术作品的先驱,也历史性地打破高雅艺术和大众文化结合的边界,为日后众多艺术创造指明了方向。此后,毕加索在拼贴艺术方面越走越远,在知名的“吉他”系列作品中,他就创造出把瓶子、吉他、乐谱、报纸、墙纸等组合在一起的作品《吉他、乐谱与酒瓶》。

而作为一名高产的创作者,毕加索也留下了数量可观的版画作品。他于1930年9月至1937年3月间完成的“沃拉尔”系列版画涉猎主题广泛,艺术造诣极高,被业内视为20世纪版画的巅峰。

《毕加索与纸》由英国皇家艺术研究院联合克利夫兰艺术博物馆、巴黎毕加索美术馆联合举办,展览将持续至4月13日。

毕加索的《梳妆的女人们》(拼贴画)。(资料图片)

英国皇家艺术研究院举办展览《毕加索与纸》