让陈列在广阔大地上的 古代宝藏"活起来"

▶10 版·热点

《牡丹亭》如何投射八角亭的"谜雾"

瞧,那些"刹那"间迸出的诗句

▶11版·文艺百家

《斛珠夫人》口碑"滑铁卢"尴尬了谁

自带话题的新片《门锁》为何评分下滑

▶12 版·影视

网络文学彰显"国之大者" 拓展现实题材新方向

欧阳友权

观点提要

当前的网络文艺, 现实题材创作已经从一种倡导, 变成了一个焦点,一个创作风口,一个新的发展方向,备 受社会和文艺界关注。从网络文学、网络影视,到网络游 戏、网络动漫,现实题材作品都受到前所未有的重视。一 批反映创新创业、社区管理、精准扶贫、山村支教、大学 生村官等众多领域的现实题材作品脱颖而出

中国作协在 2020 年扶植了 40 部重 点网络文学作品,其中庆祝中国共产党 成立100周年、"一带一路"、决胜全面小 康、决战脱贫攻坚、同舟共济、全民战疫 等主题专项10余部。

2021年5月,"红旗颂——庆祝建 党百年·百家网站·百部精品"网络小说 评选,就有100部网络小说入选,它们都 是有影响力的现实题材小说,前20名 为:《大江东去》《繁花》《复兴之路》《太 行血》《遍地狼烟》《写给鼹鼠先生的情 书》《烽烟尽处》《无缝地带》《大山里的 青春》《网络英雄传》《粮战》《致我们终 将逝去的青春》《朝阳警事》《中国石油 人》《最强特种兵》《大漠航天人》《一脉 承腔》《天下网安:缚苍龙》《2.24米的 天际》《中国铁路人》……

这批网络文学作品聚焦社会现实, 表现当今时代人们的生活面貌,书写日 常生活中人们的喜怒哀乐、爱恨情 仇, 凸显了现实题材反映时代精神, 体现历史发展和社会进步的文艺创作 题材。经政府倡导、网站引导,网络作 家探索创作新路,现实题材网络作品 开始增多,逐渐成为一种网络文学的 热点现象, 焕发出网络文学新的潜力, 在与传统文学的创新性融合中,网络文 学汇入新时代文学彰显"国之大者"的 发展大潮。

网络文学曾经剑 走偏锋:玄幻架空穿越 类最多最长

走过20年发展历程,网络文学曾经 剑走偏锋——玄幻架空穿越类小说独 大。2003年起点网创立"VIP付费阅读" 后,网络文学出现爆发式发展态势,玄幻 奇幻、仙侠修真、架空穿越等幻想类作品 数量最多,篇幅最长,在网民中的影响也 最大,起点、晋江、纵横、17K,这些大网站 上储藏的大都是幻想类小说。

有二:一是作品篇幅越来越长,二是文学 离现实越来越远。在网络小说中,400多 万字的篇幅并非罕见,特别是玄幻、仙侠 和架空类的历史小说,一部小说三五百 万字是常态,如《斗罗大陆》297万字, 《择天记》314万字,《斗破苍穹》532万 字,《宰执天下》735万字。愤怒的香蕉 2011年开始在起点连载《赘婿》,到现在 已写了520万字仍在续更;善良的蜜蜂 的《修罗武神》2013年上线,至今续更了 1060 万字尚未有结束的迹象;平凡魔术 师持续连载的《九星霸体决》已超过

数;雷云风暴的《从零开始》、淡然的《宇 宙和生命》均超2千万字。

网络文学作品按字数付费,按章节 订阅,长,才能赚更多钱,长,才能扩大粉 丝群,形成"阅读粘性",吸引粉丝订阅和 打赏;怎样才能写得长呢?必须是玄幻、 修仙、架空历史的题材才能没完没了地 升级、打脸开挂、扮猪吃虎,所以就写得 很长。现实题材小说有现实生活做参照, 不容易展开天马行空的想象, 很难写得 太长,骁骑校《匹夫的逆袭》239 万字已 经算超长了,丛林狼《最强兵王》4040 章,800多万字,简直就是"奇迹"

网络文艺有两大特殊性:一是受众 广泛,一是受众对象年轻化,青少年是网 络文艺的受众主体。截至 2021 年 6 月 底,中国网民10.11亿,网络视频用户 9.44 亿,网络音乐用户 6.58 亿,网络游戏用 户 5.18 亿,文学网民 4.61 亿,网络动漫 用户 2.97 亿。这种以"亿"为单位的用户 规模是任何一种传统文学、传统艺术所 难以比拟的。这些受众里,最主要的人群 无疑是青少年。这样的超长篇充斥数码 终端,网络文学与生活越来越远,任其发 展的话将会让数以亿计的青少年陶醉在 虚无缥缈的幻想世界,整天做着神仙梦、 武侠梦、君王梦、爱情梦,对他们的社会 认知和人生选择,对他们的世界观、价值 网络作品"满屏玄幻"带来的副作用 观、人生观的形成,都将产生或直接、或 潜移默化的影响。

网络文艺创作现 实题材: 反映时代,服 务人民

倡导现实题材创作是对网络文艺 曾经"玄幻满屏"的调适与纠偏。如何 在新时代语境中引导网络文艺? 只有 创作现实题材, 网络文艺才能更好地 1197万字,改编的有声小说收获粉丝无 扎根社会,反映时代,服务人民,才能

更好地发挥网络文艺在这个时代应有 的职能作用。

从 2014 年 10 月习近平总书记文 艺工作座谈会讲话开始,网络文学开始 向现实题材、向主旋律、向正能量、向 "以人民为中心"创作转向。2014年12 月,广电总局出台了《关于推动网络文 学健康发展的指导意见》,要求"网络文 学践行社会主义核心价值观,弘扬真善 美,传播正能量。"2015年中国作协开 始举办"中国网络小说排行榜",国家广 电总局开始举办"优秀网络文学原创作 品推介",让榜单评选引导网络创作。同 年10月,中共中央出台《关于繁荣发展 社会主义文艺的意见》,以中央文件的 形式正式提出"大力发展网络文艺""坚 持以人民为中心的创作导向"。2016年 11 月总书记在中国文联十大、中国作 协九大开幕式上的讲话,提出"文运同 国运相牵,文脉同国脉相连"的文艺主 张。2017年6月,广电总局出台了《网 络文学出版服务单位社会效益评估试 行办法》对文学网站平台提出了"社会 效益优先"、实现"双效合一"的要求。

对网络文学的题材选择积极引 导,让内容转向、归航的同时,政府还 采取行政和法律的手段打击网络文艺 领域的盗版侵权,净化网络环境,实 现了引导与监管"两手抓、两手硬"的 效果。经过近6年多的不懈努力,我 国的网络文艺面貌大变, 现实题材创 作日渐成为网络文艺创作者的艺术自 觉,现实题材作品明显增多。《2020中 国网络文学发展报告》显示,在2020 年新增的315.9万部网文中,现实题材

在主流意识形态的倡导, 业界管理 者与经营者的积极调适和网络作家的共 同努力下, 近年来网络现实题材作品明 显增多,质量也有所提升

2020年入选国家图书馆永久典藏 的作品中,就有现实题材的卓牧闲《朝阳

警事》、齐橙的《大国重工》、志鸟村的《大 医凌然》、真熊初墨的《手术直播间》、会 做菜的猫的《美食供应商》、唐四方的《相 声大师》等 14 部。

2019年"庆祝新中国成立70周年" 主题网络文学作品暨优秀网络文学原创 作品推介的25部中,有20部属于现实 题材,占比为80%。一批反映创新创业、 社区管理、精准扶贫、物流快递、山村支 教、大学生村官等众多领域的现实题材 作品脱颖而出。

中国作协 2020 年网络文学影响力 榜单中的10部网络小说,有7部都是现 实题材作品,如《大国战隼》《长乐里:盛 世如我愿》《北斗星辰》《情暖三坊七巷》 等,还有一部《第一序列》是现代都市+玄 幻,也和现实题材相关。

现实题材创作向 网络影视、网络动漫、网 络游戏领域不断拓展

现实题材在网络影视中纷纷亮相, 据《中国网络文学年鉴》统计,2018年由 网络小说改编的电视剧 84 部,其中现 实题材占37部,如《大江大河》《为了你 我愿意热爱整个世界》《创业时代》《橙 红年代》等等;由网络小说改编的网络 大电影17部,其中现实题材有9部。 2019年由网络小说改编的电视剧 82 部,其中现实题材有38部,如《都挺好》 《惊蛰》《光荣时代》《全职高手》《七月 与安生》等。2020年由网络小说改编 的电视剧 55 部,其中现实题材28部, 如《黑白禁区》《太太万岁》《沉默的真 相》《三十而已》《隐秘的角落》《三叉 戟》等

在网游领域,现实题材也开始受到 重视。如《真实幻象》《中国式家长》《美丽 世界》《都市 2046》《身份游戏》《都市特 种兵》,还有各类现实虚拟题材的单机游 戏等等。现实题材的网络动漫也有亮点: 《理想禁区》《全职高手》《记录的地平线》 《心理测量者》《我是江小白》《青春成长 记》《聪明的顺溜》《那年那兔那些事儿》

国家新闻出版署推出"2020 优秀现 实题材和历史题材网络文学出版工程", 第五届中国出版政府奖首次将奖项颁给 网络文学作品(《大国重工》)。现实题材 网络小说《蹦极》近日获"中国好书"奖。爱 奇艺副总裁、影视文学研发中心总经理张 恒在第五届中国"网络文学+"大会上也谈 到,在今年的优秀影视 IP 作品评审会中, 有越来越现实主义题材作品涌现

阅文集团已连续举办了5届现实题 材网络文学征文大赛。晋江文学城的"建 党百年峥嵘岁月主题征文"活动正在进 行中。点众文学开展了关于乡村振兴、共 同富裕等的现实题材征文。

网络文艺在创作题材上的"纠偏"已 大见成效。青年评论家霍艳认为:"网络 文学越来越落到现实中来, 所反映的问 题也越来越具有现实性。从生活的苦闷 到人生价值的选择,更进一步启发人们 对国家发展、民族复兴和人类命运等重 大问题的思索。

现实题材网络文艺创作更符合我国 社会主义文艺发展方向,有助于网络文艺 弘扬核心价值观,发挥网络文艺在社会主 义文化强国建设中的重要作用,打造导向 鲜明、内容优质的精品,引导心系人民、观 照时代的创作,让网络文学汇入新时代文 学彰显"国之大者"的发展大潮。

(作者为中南大学文学院教授、中国 文艺评论家协会理事)

中国文艺评论家协会特约刊登

没有顶流、赛道拥挤,这档综艺凭什么跑出后发优势

黄启哲

没心没肺 快乐加倍!

当观众还在感慨传统喜剧类综艺 隐私泄露、广告过长、恶意弹窗、诱导 剧人,凭借对时下人们生活痛点、流行的爽剧"。 话题的敏锐捕捉,在引来"哈"声一片同 题,引发观众强烈的情感共鸣。

题,喜剧的意义就显现出来了。"

挥别"喜头悲尾", 以"素描喜剧"着眼时 代生活的最小单位

发笑的肤浅层面,喜剧人的惯常做法, 明你的创作已经被淘汰了。"马东说。 是在尾声加入催人泪下的情节以升华 "上价值",这是网友对于一些辩手在辩 主题,来实现"寓教于乐"的目的。这一 论结尾通常采用的强化主题技巧的调 模式下,也有经典作品。然而一旦成为 侃,如今也成为《喜剧大赛》创作中警惕 创作的套路, 致使一部分创作流于刻 所在,而这种创作自觉,也得到观众的 意的说教和煽情,喜剧的基本功—— 积极反馈,目前节目播出六期,豆瓣评 笑料供给反倒捉襟见肘, 进而引发观 分达到7.8分。

联网体检》便是如此,它一口气将用户 他文艺作品一样,解答困惑也好,纾解 管你是谁,让作品说话。"

日渐疲软,只能依托"脱口秀"等新样式 购买会员、强制下载软件、限速下载、 方能奏效之时,《一年一度喜剧大赛》却"卖惨式"直播带货等不良现象讽刺了 如同它朴实、简明的名称一样,用一个 个遍。引发观众爆笑之余,也戳中观众 一个扎实的创作,在喜剧综艺这条"拥 "苦互联网收费乱象"的痛点,使长期 挤的赛道"上,跑出了"后发优势"。没有 压抑的不快得到集中的释放和纾解, "顶流",一群自嘲"腰部""脚腕子"的喜 因而也就成为嘉宾李诞口中的"喜剧中

这种针对某一现象、话题,以独特 时,更透过讽刺视频网站收费、吐槽年 的视角铺陈密集的笑点,正是"素描喜 轻人脱发、关注社交恐惧等一系列话 剧"的要义。《一年一度喜剧大赛》中的 大多数作品没有将议题撒得很广,而是 "好的文艺作品,不仅能够带来快 选择了时代生活里的最小单位。比如, 乐和感动,同时还应具备一定的时代功 《三毛保卫战》聚焦当代年轻人因为工 效。"节目出品方米未传媒创始人、CEO 作压力脱发的困扰;《偶像服务生》借壳 马东说:"文艺作品应该像时代一面镜 饭馆应聘,密集讽刺了畸形偶像生态和 子,照见时代生活的某一个侧面,让观 不良饭圈乱象;《站台》借用朱自清名篇 众可以从中释放焦虑情绪、思索一些命 《背影》的场景设定,展现羞于表达爱的 父亲如何克服尴尬与儿子真情相拥的 故事。特别值得一提的是,在《站台》中, 观众每一次以为父子即将相拥准备感 动之时,就被一个"笑点"逗乐,极大消 解了"喜头悲尾"惯性下的心理预期。可 这并不削弱作品对于两代人情感表达 差异的思考深度。

曾几何时,为防止作品流于逗人 当观众都能感觉到你要'上价值'了,说 是反映观众所身处的时代。

▲ 《一年一度喜剧大赛》用一个一个扎实的创作,在喜剧 综艺这条"拥挤的赛道"上,跑出了"后发优势"。图为这档综艺的 海报剧照

"套路年年有,创作者要常用常新。 焦虑也好,带来会心一笑,所要做的就

聚焦创作全过 程,凸显喜剧艺术 的"共创"力量

过程中,从而为作品品质严格把关。节 差距。 目中,每个参赛者并非带着团队而来, 交由编剧班底完善丰富。而演员在创 一度喜剧大赛》中有了更出彩的表现。 《喜剧大赛》的另一创新点,是难得 排过程中所堆加即兴的包袱和笑料, 面对于此,定位为"原创新喜剧竞 都发生在自己的身边,自己过去对此或 地将镜头给到了编剧和表演指导,去向 则再由编剧负责进一步梳理整合,最 演综艺"的《一年一度喜剧大赛》选择以 许有困惑不解、或许有感受,但缺少的 观众揭秘创意由来、创作心路历程,引 终才有舞台上的精彩作品。这一过程 "素描喜剧(Sketch)"作为突破口,抓 是有人去把这个'气'打通。而喜剧做的 发观念的碰撞。身处于信息爆炸时代, 模糊了演员和幕后创作人员的边界, 住当代人社会生活普遍能感受到的某 正是这个情理之中、意料之外的处理, 观众需要了解到更为全面立体的创作 表、导、演杂糅一体。参与《互联网体 一个细节,进行充分挖掘,来实现笑料 让观众在收获笑声和眼泪同时,感受到 全过程。马东说:"一个好的节目就是要 检》《这个杀手不太冷》等多个爆款作 的层层堆叠。首期亮相的话题作品《互 正向情绪价值。"在马东看来,喜剧同其 打破既有理论,打破内容形式边界。不 品的编剧六兽,本身就是某脱口秀俱乐 部小有名气的演员。不过鲜为人知的

而这也是节目推崇的喜剧创作底 是,六兽最初是以演员身份参选的,四 层方法论——共创。相比于此前的同类 个月的培训后,被淘汰了。他意识到, 往往轻易能获得"百万级"点赞转发。 节目,节目组更为深入地介入到创作全 与专业演员相比,他在表演上还有着 有人将其看作是专业喜剧人对网红的

而是进入工作坊集中创排,进而重新组 上,节目就"好看"了。也正因如此,其他 不如说是一个段子,伤害了喜剧的精 合成喜剧小队。聚焦于一个作品的诞 选秀中被视为"回锅肉"的腰部演员、选 耕细作。 生,则是由参赛演员抛出自己的创意, 秀老面孔,凭借优质内容加持,在《一年

创造新的"被看 见"机会,能否为喜剧 行业输送正向力量

快乐的需求是与生俱来的。回看 来一股劲风。

《一年一度喜剧大赛》的成功背后,是 喜剧所拥有的最大受众公约数。

自上世纪80年代初在央视春晚 上诞生了小品这一文艺样式过后,其 一直是中国人民喜闻乐见的笑的艺 术。进入新世纪,从《笑傲江湖》到 《欢乐喜剧人》《喜剧总动员》《我为 喜剧狂》《金牌喜剧班》……综艺真人 秀的兴起,大幅提升了喜剧的"曝光

与此同时,一大批喜剧人还在影 视市场找到了新舞台。《乡村爱情》系 列一连出了13部,捧红了一众喜剧 人的同时,剧中的"象牙山"也成了不 少当代年轻人的"精神原乡"。而从开 心麻花出品的《夏洛特烦恼》开始,喜 剧人进军大银幕的道路也越走越顺 遂。直至今年年初贾玲自编自导自演 《你好,李焕英》,创下中国影史票房 第三的惊人成绩,让我们着实看到了 喜剧强大的市场号召力。

另一边,除了凭借影视成为头部 艺人的喜剧演员之外, 更多的喜剧演 员尤其是小品演员, 如今选择转战短 视频、直播平台。郭冬临、冯巩、潘长 江等资深小品人拍摄的搞笑短视频, "降维打击";有人却认为,一条短到十 把合适的喜剧人放在合适的位置 几秒的视频与其说是一个喜剧作品,

> 业内人士指出,新的赛道创造着 新的"被看见"的机会,但如若是以 挤压创作和表演空间为代价, 那将 是遗憾的。作为一档竞演综艺,《一年 一度喜剧大赛》凭借好表演、好创作 和好作品赢得了观众的初步认可,完 成了节目的使命。然而更进一步,我 们期待着,其通过一系列作品和方法 论传递"新喜剧"理念,为行业发展吹