

网络文学走过迅猛发展的 20 年,首届中国网络文学周昨闭幕

时刻牢记,文学对民族精神的责任

铁凝

在这鲜花盛开的五月,我们相聚在美丽的西湖之畔、钱江之滨,举办首届中国网络文学周。这是在党的十九大胜利召开之后,中国网络文学界举办的一次盛会。今天,这么多网络文学界的代表性作家汇聚在此,我本人虽然不是网络文学线上的直接读者,但是,我也看过一些网络文学作品改编的电影、电视剧,我也读过中国作协网络文学中心的同事们推荐的纸质作品;还通过网络文学的评论家的文章,对网络文学、对网络文学的作家和作品有了更加生动和深入的理解;要感谢许多网站的管理者和编辑、各地作协的网络文学组织工作者,正是由于他们和作家、评论家的共同努力,中国网络文学才在短短20年的时间里迅猛发展,成为中国特色社会主义文学充满活力的组成部分。

今年是改革开放40周年,网络文学界也在纪念中国网络文学20年。在这样的时刻,我们必须在更加宏阔的历史视野中认识网络文学的前世今生,把握网络文学的现在和未来。中国网络文学的兴起和发展,是改革开放的产物。没有改革开放,没有改革开放40年来社会、经济、技术和人民生活形态、文化需求的巨大发展和变化,就不可能有网络文学的兴起和繁盛。

我知道,一些人常常是以金钱来衡量网络文学的价值,衡量网络文学作家的价值,我要说,网络文学绝不是、绝不应该是金钱的文学,优秀的网络文学作家的价值也决不应该用金钱的多少来判定。在座的很多作家都有数目庞大的粉丝,那常常成为确定IP价值的依据。但是,我们大家都要想一想,那些粉丝,他们不是可以兑换为货币的数字,他们是一个个活生生的人,怀着

梦想、期待,怀着生活中的焦虑和困惑在阅读我们的作品。身为作家,我们对他们负有一份沉甸甸的责任,这不仅仅是个人的责任,这是文学对民族精神的责任,是文学对中华民族伟大复兴事业的责任。任何时候我们都要牢记这份责任,任何时候我们都要把社会价值、社会效益放在首位,这是中国网络文学继续繁荣发展的根本前提。

今天,当我们聚集在此,我能够强烈地感到我们对未来满怀信心和憧憬。在这样的时刻,我想和大家一起重温习近平总书记十九大报告中关于社会主义文艺的论述,他指出:“社会主义文艺是人民的文艺,必须坚持以人民为中心的创作导向,在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。要繁荣文艺创作,坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一,加强现实题材创作,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌

英雄的精品力作。发扬学术民主、艺术民主,提升文艺原创力,推动文艺创新。倡导讲品位、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗。加强文艺队伍建设,造就一大批德艺双馨名家大师,培育一大批高水平创作人才。”这是新时代对包括网络文学在内的中国文艺的要求和召唤,是中国文艺和中国网络文学走向更大繁荣的行动指南。这里的每一句话都是中国网络文学行进在中国特色社会主义文艺道路上必须遵循的根本原则。

潮平两岸阔,风正一帆悬。伴随着祖国和人民的前进步伐,中国网络文学正在迎来新的更加辉煌的发展前景,也必将为建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

(作者系中国文联主席、中国作协主席。该文为中国首届网络文学周开幕式上铁凝致辞选编,经作者授权独家刊发)

“青春志愿行·共筑中国梦”志愿文学网络作家基层行日前收官,青年网络文学作家纷纷表示,要扎根祖国大地,更要——

将目光投向火热生活与责任担当

■本报记者 吴钰

今年5月上旬起,近20位阅文集团旗下网络文学作家分别深入四川、贵州、宁夏、青海、西藏、新疆等地,分批次探访少数民族自治县、扶贫攻坚重点村、汶川地震受灾村等地,深度了解当地生活与志愿者工作,总行程达到一万两千多公里。为创作积淀生活素材的同时,网络文学作家也与文学爱好者分享所见所闻,传递志愿者文化。此次志愿文学网络作家基层行活动主题“青春志愿行·共筑中国梦”,由团中央青年志愿者行动指导中心、中国作家协会、阅文集团联合主办。此次基层行队伍由中国作家协会和阅文集团选派,聚集了众多文学创作中坚力量。

■做一件终身难忘的事,在记忆中留下最鲜明的色彩

在志愿行最后一站青海,四位网络文学作家在资深编辑的带领下来到青海多个县乡镇,探访当地中学、职校、基层政府组织,走进少数民族家庭,感受志愿者的满腔热忱,和当地精神文明建设、扶贫工作带来的巨大变化,收获了无数新鲜的感受和深深的触动。

他们发现,在一处偏远的小镇,每年都有数百名学龄儿童因各种原因面临辍学。大学生席其阔毕业后扎根这里,顶着零下几十摄氏度的严寒风雪挨家挨户劝说,终于将辍学率降为零。“离开学校踏上社会已经多年,体内那份沉寂了多年的热血,在这一刻再度沸腾了。”玄幻题材作家美子忆起自己写作的初心——渴望讲好故事获得社会认同,几年前自己走出再择业的迷茫期,大胆开始写作,希望将勇于尝试、活出精彩的开拓精神,传递给更多有志创业的人。

“西部计划”中,大通县朔山中学的北大研究生支教团的感人事迹和

志愿文学网络作家基层行期间,青年作家们走访到了海拔4800米的高原地区,当地志愿者的奉献精神深深感动了他们。(阅文集团供图)

高远志向,让言情题材作家冬天的柳叶联想到大学时远赴内蒙古的志愿经历:“当时捡柴烧水都要自己动手,多年后却在我记忆中留下了最鲜明的一道色彩。用一年时间做一件终身难忘的事,而一件正能量的事能感染更多人。”

在青海的日子里,作家们有时一天要采访四批志愿者。2600多米的高海拔、骤冷骤热的温差和崎岖的盘山路,让来自武汉、江苏、长沙等平原地区的三位作家都有些“扛不住”了:冬天的柳叶脸色苍白吃不下饭,逆水之叶一路强忍咳嗽,醉卧笑伊人伤风时团内带的感冒药已全部用完……但他们仍一站站走着,拿着笔,时刻写着、记着。在了解当地风土人情、志愿者事迹后,总不忘记询问一声对阅读网络文学的期许。一些答案也在意料之外。大通县朔山中学的当地教师毫不讳言地表达了对网络文学目前缺乏现实和历史厚重感的担忧:轻松活泼的网络文学受学生偏爱,远胜于传统经典文学,对学生的成长和价值观塑造的影响不容小觑,而网络写作能否承担这一重任?

接下来的行程中,作家们屡屡回顾这个问题。专注“二次元”的网络文学作家醉卧笑伊人回想起创作第一部作品《变身女学霸》后,读者受主角激励奋发学习,考上高中、大学后向他道谢。他曾认为网络文学本质是商业文学,此行所见让他重新审视自身创作,看到了网络文学的另一面:因通俗易懂而受众广泛,网络文学能给读者的人生打开更广阔的天地,以更大力度传递正能量。

如今,网络文学已成为中国社会主义文学充满活力的组成部分,具有重要社会影响力。身为网络作家,受益于这个时代,应该塑造积极向上的群体形象、弘扬主流价值观、为中国的文学事业发力、提升民族的精神素养。

■精品化、经典化正在成为更多青年作家的自觉追求

旅途劳顿、身体抱恙,作家们在行程之外也没“抛荒”每天的连载。青海省海东市作协主席李明华见此感慨,网络文学作家日更几千甚至上万字,本身也传

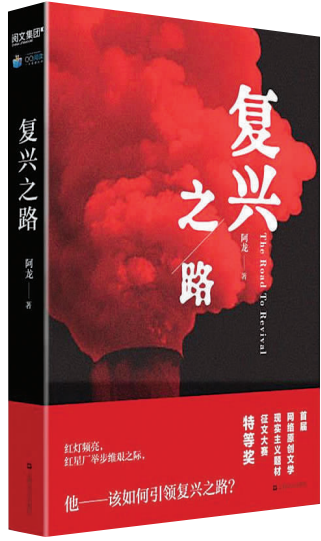
递了自强不息的精神正能量。目前网络文学作家平均年龄较轻,一时略显“浅薄”,但阅历和笔力的成长不可限量。

事实上,动辄百万字的鸿篇,使金钱很难成为长期网络写作的有效激励,创作的内在价值和社会效益才是网络作家“大神”们坚持的理由。阅文集团旗下云起书院主编陆陆透露,网络文学目前市场红火,但竞争也十分激烈。作家们大多从兼职开始,经历至少一年默默无闻的拼搏。能脱颖而出成为“大神”的,都为梦想付出了常人不知的艰辛。不少作者因长期加班加点,患上了腰椎、颈椎病。

此外,传统文学和网络文学之间的藩篱也正在逐渐消融,作协与文学网站定期举办的高研班、作家班、论坛等活动,正在加强组织化管理引导。网络文学经历二十年发展后,读者逐渐趋向理性、成熟,对作品的文学价值和内涵提出了更高的要求。醉卧笑伊人感叹,快餐文学的“傻白甜”能帮助读者在纷繁复杂的生活放松身心,如今发现这类类型化、同质化的作品能红极一时却大多无法长久,而传统文学绘景抒情有独到之处,格调“高冷”却能不断传承。

走过了20年的中国网络文学经历了大浪淘沙,越来越多青年作者感受到了提升作品精神和文学品质的迫切需求。美子在与网络文学行业顶尖作家交流时发现,“大神”们不仅在经典文本中汲取养分,日常“功课”也丝毫不敢懈怠,如定期收集整理热门电影电视剧台词,时时刻刻主动学习人物塑造、悬念设计、情节推进、场景转换等通用手法。作品完结后,作家们相互交流中的“复盘”挑剔,让美子决定深耕哪一种题材,如何精进技巧打磨作品。

“志愿文学”网络作家基层行活动结束后,作家们纷纷写下感悟,铭记此行中丰富的基层经验帮助他们走出斗室、深入生活,拥抱时代、扎根祖国广阔无垠的土地,努力在网络文学创作中体现更多现实的深度和广度,用志愿精神的真善美打造网络文学精品,共筑中华民族伟大复兴的中国梦。

近年来,一批现实主义题材的网络文学作品赢得了市场口碑。例如,《复兴之路》以红星机械厂为缩影折射出国有企业萌芽、壮大、蜕变的斑斓图谱。荣获首届网络原创文学现实主义题材征文大赛特等奖。(出版方供图)

■本报记者 许畅

从痞子蔡在网上敲下《第一次的亲密接触》至今,整整20年来,中国网络文学以多元类型、瑰丽想象以及巨大体量,成为中国文化现象中浓墨重彩的一笔。目前,国内网络文学界拥有约1400万名写作者,超1600万种作品、近3.8亿读者,彰显了蓬勃旺盛的生命力,业内对网文精品化、经典化的诉求也日益提升。

日前,中国作家协会在首届中国网络文学周期间首次发布《中国网络文学蓝皮书(2017)》,从网文创作、研究评论、队伍、产业发展、组织引导、海外传播等维度解读网络文学现状。在学者看来,中国网络文学繁荣发展是改革开放的产物,现实题材作品大量涌现,成为新亮点;但同质化、套路化症结仍有待破解。

现实题材创作井喷式增长,基层写实、讴歌平凡英雄作品受关注

数据显示,截至2017年12月,中国网络文学用户达3.78亿人,其中手机网络文学用户3.44亿人;中国45家重点文学网站原创作品总量达1646.7万种,其中签约作品达132.7万种,年新增原创作品233.6万部,年新增签约作品22万。网络文学已成中国当代文学重要组成部分,在文化版图中所占比例越来越大。

近年来,网络文学现实主义题材创作的井喷式增长,尤为亮眼。一批紧跟时代步伐、强烈关注现实、接地气的作品,正从网络文学土壤中陆续生长出来,包括《复兴之路》《大国重工》《大江东去》《二胎奶爸》《相声大师》等网文小说,涵盖了行业蝶变、职场成长、家长里短、家国情怀,凸显了网文作家讲中国故事的文学雄心。报告分析称,重大现实题材创作正成热点,侧重基层写实、讴歌平凡英雄的写实主义作品受到关注;时代大潮中的家庭日常生活开始成为网络文学表达的重要内容;职业文不断向新职业拓展,并向行业文、技术流转化。

中国作协网络文学委员会主任陈崎嵘说,新世代为网络作家提供了新故事、新人物、新题材、新语言,更加贴近现实生活、直面时代万象的网络表达,是作家们必须攻克的高地,也是网络文学走向主流文学的桥梁纽带。在网络文学内容多元化的浪潮中,现实主义写作迅速崛起并非偶然,网络现实题材创作从超现实处理向注重现实感转化,一批弘扬正能量、书写新时代精神的优质网文,有望打破网文套路化、模式化症结,促进网络文学界的自我丰富与蜕变。但他也提醒,一些网络作家尚缺乏自觉的现实主义创作态度和创作方法,在素材提炼、情节设计、人物塑造、语言打磨等方面稍显粗糙单一,流于表面,缺乏对现实生活的“深挖吃透”。

■网文作者群体呈年轻化趋势,全版权运营放大文学母本威力

报告透露,中国网络文学创作队伍非签约作者达1300万人,签约作者约68万人,总计约1400万人。网络文学创作群体不断扩大,作家群体呈现年轻化趋势,并日益向主流靠拢。网络作家大多汇聚在几家大型网站,但在不同文学网站间迁移日益增多。

据45家国内重点网站统计,截至去年底,网文出版纸质图书6492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。可以说,网络文学不仅仅局限于在线文字阅读,而是绵延出全版权运营产业链,促进了精品IP在线下出版、影视、游戏、动漫、音乐、周边等泛娱乐领域的多态呈现,实现文字阅读市场价值最大化。比如,《致青春》《匆匆那年》等改编网络小说的青春片,票房均过亿元;《何以笙箫默》《花千骨》《琅琊榜》等电视剧也都脱胎于网络小说。全IP开发助推网络文学“造神”风潮,但不少底层作者生存依然艰难。

报告还指出,中国网络文学以其独特的文学魅力,借助互联网传播优势,日益受到海外读者追捧。从海外粉丝自发翻译,到阅文集团搭建海外平台发展,网络文学迈入全球化传播的纵深布局阶段,在激荡的文化消费浪潮中扮演了中国文化出海生力军的角色。

种种利好下,网文“量大质不优”的软肋依然醒目。在中南大学文学院教授欧阳友权看来,目前网文创作整体质量仍然有待提升,现象级、风格化的精品力作相对占比不高,有独特艺术个性的网络作家也仍为少数。“网络文学创作者需加强精品意识和担当精神,不断提高人文素养和文学基本功,变‘速度写作’为‘品质写作’,有针对性地解决一些作品中思想苍白、艺术水平不高的局限。”

豫园湖心亭寄托着西方人眼中的爱情传奇

周育民

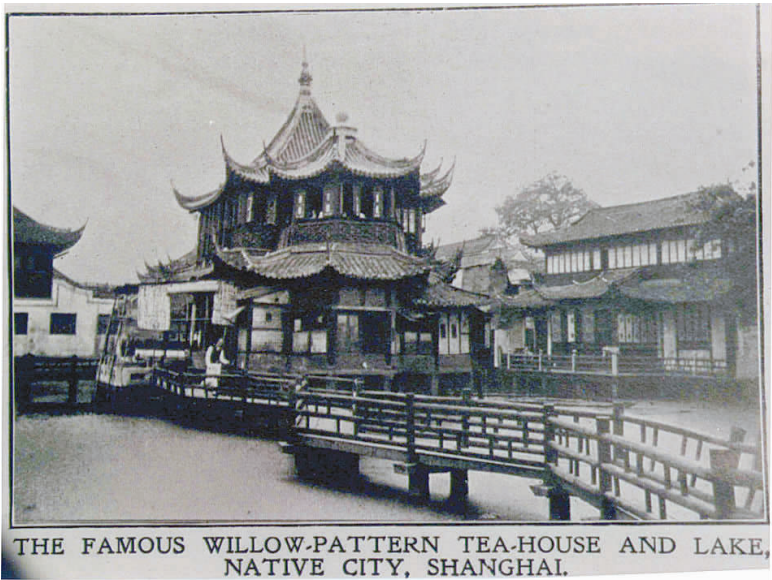
中国风(Porcelain, The Willow Pattern, and Chinoiserie)中讨论16世纪以后中西方瓷器贸易以及随之在西方兴起的“中国风”时,特别谈到了西方仿制中国青花瓷中的一个图案,即“Willow Pattern”。她认为,这个图案的山水亭园要素早已随着中国瓷器传入欧洲,欧洲工匠再将这些要素(木船、树木、鸟、塔、房子、亭子)等组合起来形成的。

在这个普遍采用的图案背后,流传着一段传奇故事,到19世纪40年代大体定型。早在1840年的《家庭之友》上首先刊登了这个故事,1850年的《Litell's Living Age》第25卷上看到了《一个大众熟悉的中国瓷碟图案中的故事》一文,对瓷碟图案上的景物逐一介绍,详细描述一个爱情故事。之后,荷兰学者高罗佩在《大唐狄公案》中专门写到这一“柳园图”(The Willow Pattern,1965年版)。

狄公拿起一个瓷碟细看,见图案上画着垂柳荫里一幢楼阁,垂柳荫外一条小河,小河上架着一座石桥,石桥下有一翼水亭。桥上一对男女相倚而行,后面追赶着一个拿着棍子的老翁。天上还飞翔着两只小鸟,河水细浪清晰可辨。

他问陶甘:“这柳园图可有什么传说?”

“至少有十来种不同的传说。老爷,不过最为流行的一种便是说,古时这个

THE FAMOUS WILLOW-PATTERN TEA-HOUSE AND LAKE, NATIVE CITY, SHANGHAI.

遍栽柳树的花园楼阁里住着一个富翁,这富翁只有一个独生女儿。他要将女儿嫁给另一个富翁,然而女儿已经爱上了他家的一个书生,他们相约双双逃走。富翁闻讯拿着棍子追赶上桥来。有的说后来这一对年轻人在绝望中投河自尽,他们的灵魂变成了天上一对燕子或河里的鸳鸯。有的则说他们预先在水亭下偷偷藏下了一条船,终于成功地逃跑了。在遥

远的地方过着幸福的生活。”

高罗佩所谓的“十来种不同的传说”,实际上是西方人对于柳园图的不同传说版本。到20世纪,除了1913年Clara Winslow Weeks编的一本27页的小册子《一个中国瓷盘的故事》外,这个传说也被搬上了舞台和影幕,如1901年的喜剧《柳园记》和1914年的同名无声电影,直到1992年还有相关动画片问世。

上图:欧洲仿青花瓷器上的柳园图。左图:西方文献中,多将豫园湖心亭附会为“柳园茶馆”。

(均作者供图)

那么文章开头霍塞提到的柳园茶馆,究竟是什么地方?豫园湖心亭,就称之为欲出。那么,“柳园图”与“柳园记”,不论是图案还是故事,究竟从何时开始、又是怎么会与豫园湖心亭联系在一起?

原来,早在19世纪末,阿诺波德·立德夫人来到上海,后来在其《穿蓝色长袍的国度》书中写道:“在上海,最了不起的事情是参观了一个与著名的瓷碟柳园图

案颇为相像的茶园,这里有水塘,塘上有忽东忽西的奇特曲桥,还有亭子和假山。”从立德夫人的行文中,可以看出,豫园湖心亭与西方的柳园图案十分相似,在19世纪在沪英美侨民中已是一种“通讯”,湖心亭茶馆,也就自然被英美侨民称为“柳园茶馆”。立德夫人初到上海,看到这个传奇故事中的传说现场,自然十分兴奋。

可以想象,当西方游客冲着虚构文学“柳园记”故事,到上海的“柳园茶馆”探访故事发生的所谓“实地”,对了解事情真相的人来说,自然显得十分有趣。文章开头对于霍塞行文中的疑惑也就迎刃而解。

“Willow Pattern”通常译为“柳叶图案”。如果考虑到围绕这个图案形成的传奇故事,还是译为“柳园图”最为贴切。在西方人眼中,豫园湖心亭的英文名称“Willow Pattern Tea House”,如有必要照英文回译,也可译为“柳园茶馆”。

豫园湖心亭及其周围的景观,无疑是中国园林艺术杰作之一。但是,由于中国与欧洲悠久的陶瓷贸易,最后在欧洲盛行几乎两个世纪柳园图案,最后形成了一段版本多样的爱情传奇故事,最后附会到了豫园湖心亭这个现场,使它具有了一种特殊的文化底蕴。坐在湖心亭品茶,中国人谈天说地,看着九曲桥上熙攘的人流,欣赏着豫园风光,绝不会想到,欧美游客在这里驻足,会联想那段在欧美畅销的惊天动地的爱情故事:在九曲桥上凭吊殉情的男女主人公,抑或祝福这对情侣坐上在湖心亭下停泊的小船幸福远行。

上个世纪80年代,英国女王伊丽莎二世访华,曾在上海行程中指定要求参观豫园湖心亭。英国女王抑或西方众多“柳园茶馆”爱好者之一,也未可知?

(作者系上海师范大学文学院教授)