

网络文学回应时代召唤 建构放飞想象、寓寄心灵的叙事新空间

杪栒

站在新的历史方位,2021年的网络文学表现出强劲的发展势头,是当代文学中最为活跃的板块。作为流行文化的“晴雨表”,无论是以文本形式回应时代召唤、呈现时代风貌、阐发时代精神,还是为泛娱乐产业提供优质故事内容,都凸显了在建设文化强国过程中的文化承载。今年网络文学海外用户超过1.5亿人,并且吸引大量读者转身成为作者,以当地语言创作作品。网络文学已成外国人了解中国故事,学习中国文化的重要渠道。抗击新冠疫情、脱贫攻坚、乡村振兴、构建人类命运共同体、科技强国等重大时代命题在网络文学中有着生动的呈现,一批优秀现实题材作品上线,历史、都市、言情、玄幻、悬疑等类型齐头并进,名家新作和其他大流量的头部作品发挥

了带动作用,优质内容增加。2021年的网络文学以读者、作者和作品的绝对数量优势保持了在文学阅读市场上的最大占比,继续在互联网应用中占有较大份额。回望年度发展情况,在网络文学领域内,文学网站和相关产业企业、读者和作者、管理部门以及理论评论等诸方面力量的共识度进一步增加,写作机制和生态结构持续优化,通过优质内容生成走高质量发展之路,坚持主流化、精品化和国际化的发展方向,在价值引领、题材和类型发展、IP开发和海外传播、Z世代作者和读者崛起、健全产业机制等方面亮点纷呈,在“十四五”规划的开局之年与向第二个百年奋斗目标奋进的重大历史节点上凸显出积极意义和广阔前景。

反映时代生活创造文化价值成为网文新使命

为实现2035年建成文化强国的战略目标,作为大众文化的重要组成部分,网络文学要在这一历史进程中承担应有的责任。网络文学不仅仅是供大众消遣娱乐,我们对网络文学文化价值的探讨早已开始,在今年更为迫切。

伴随改革开放不断深化和互联网发展而诞生的网络文学,广泛的社会影响力,使之成为时代表达的有力形式。尽管网民流量已接近“天花板”,但今年网络文学读者数量仍有增长,第48次《中国互联网发展状况统计报告》显示,上半年用户总规模达到4.61亿,占网民总数的45.6%,增长率0.2%,读者数量达到了史上最高水平。为如此庞大的读者群体提供精神食粮,网络文学的价值承载极为重要。继去年底136位网络作家签署发布《提升网络文学质量倡议书》后,今年4月中国作协组织45家网站联合发布《提升网络文学编审质量倡议书》,在创作和编审源头加强思想导向和价值引领,注重社会效益和经济效益相统一,并明确以“繁荣发展文化事业和文化产业,推进社会主义文化强国建设”为目标。此外,在今年部署的加强文艺评论和开展文娱领域综合治理等工作,都将社会主义核心价值观引领时代风尚作为对文艺领域的基本要求,赋予了网络文学更为具体的社会责任。

通过主题活动和作品创作反映时代生活,表达人民心声。中国作协网络文学中心组织了“献礼建党百年,网络文学‘百年百部’”系列活动,举办了主题作品联展,向网站征集564部作品线上免费开放;并与上海作协举办了“红旗颂——献礼建党百年·百家网站·百部精品”评选活动发布会和奋斗百年路、启航新征程网络文学研讨会,在网络文学界唱响时代主旋律。齐橙的《大国重工》、何常在的《浩荡》、疯丢子的《百年家书》等一批头部作品受到读者喜爱。平台方面也积极引导主题创作,现实题材大赛作为阅文集团的品牌活动,今年揭晓的第五届共有19256人参赛,参赛作品共计21075部,同比增长都超过了40%,参赛作品和作品数量都创历史新高。七猫中文网的首届现实题材大赛也在今年举办,在“讲好中国故事讴歌伟大时代”主题下设定“百年华诞”“强国之志”“民族故事”和“最美家乡”四大题材方向,挖掘更多体现时代精神、抒发爱国情怀的优秀作品,有33部优质作品获奖。

今年上线的《廊桥梦密码》(陈酿)、《舞者》(玉帛)、《铁路繁星》(易阳)等以传统文化、“一带一路”和人类命运共同体为主题的一批作品,彰显了在建设文化强国中的主动担当,在网络空间创造出独特的文化价值。

现实题材崛起和主干类型佳作形成新热度

党的十八大以来,在社会力量的持续引导和激励下,现实题材创作崛起,改变了过去玄幻小说一家独大的局面,促进了题材和类型的均衡发展。2020年中国网络文学全年新增签约作品约200万部,现实题材占比到了60%。今年引导力度进一步加大,同时受到社会阅读需求的鼓舞,现实题材热度继续走高,一批优秀作品上线;同时,在市场机制作用下,历史、都市、言情、玄幻、悬疑等主干类型齐头并进,名家新作和其他大流量、高IP价值的头部作品发挥了强烈带动作用,优质内容增加。

群体成长奋斗的《奔腾年代》——向南北(眉娘),讲述中国科技出海故事的《与沙共舞》(令狐与无忌)等也是其中的佼佼者。这些书写现实的作品从火热的现实生活选材和立意,在情感和价值表达上锚定与现实之间的审美关系,回应了时代的呼声。

玄幻、都市、历史、仙侠等传统类型中的名家“爆款”迭出,显示出粉丝阅读的强大力量。《长庚星:盛世如我所愿》(骁骑校)融革命史和改革开放史于一体,以一个“谍影重重、百年恋爱”的曲折故事反映“九一八”事变到今天上海的变化,通过“穿越”手法连通新旧时空,在聆听历史回响的同时,探寻民族绵延不绝的生命动力,让读者领略到了网络文学在主题立意和叙事艺术中的特殊魅力,堪称年度创作最重要的收获之一。

《大医凌然》(志鸟村)和《万族之劫》(老鹰吃小鸡)两部备受读者瞩目的作品都在今年连载完结,前者作为“职业流”的代表作讲述一位优秀医生的成长过程,超能力与现实相结合的写法增强了主题的表现力;后者以“扮猪吃虎”的策略塑造了在异族入侵时,身负异能,振兴人族的主角形象,自成逻辑的练功体系构成的复杂幻想世界展示出丰富的想象力。

《天圣令》(蒋胜男)、《再少年》(疯丢子)、《瀚云山》(意千重)等作品也有着佳的表现。这些作品与现实题材互相补充,满足读者不同的情感期待和心理愿望,为读者提供虚拟生存体验,所建构的叙事世界成为放飞想象、寓寄心灵的新空间。

▶网文的IP开发热度不减,赢得受众青睐。图为根据尾鱼同名小说《司藤》改编的网剧剧照

▼《司藤》尾鱼 四川文艺出版社

▲根据唐家三少的《斗罗大陆》改编的同名影视剧受到热议。图为剧照

▲《斗罗大陆》唐家三少 湖南美术出版社

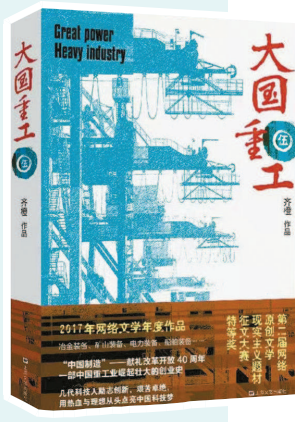

▲《你是我的城池营垒》沐清雨 百花洲文艺出版社

▲《大医凌然》志鸟村 文化发展出版社

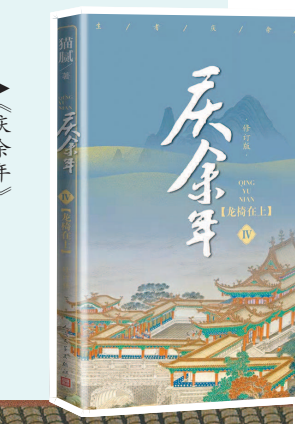
▼根据猫腻同名小说改编的影视剧《庆余年》收视、口碑双赢。图为海报

▲《大国重工》齐橙 上海文艺出版社

▲《蜜汁炖鱿鱼》墨宝非宝 江苏凤凰文艺出版社

▶《庆余年》猫腻 人民文学出版社

海外传播的特点和IP开发激活新动能

“出海”也是2021年网络文学界大热的流行词。国际互联网大会期间,首届“中国国际网络文学周”在乌镇举办,中国作协发布了《中国网络文学国际传播发展报告》,数据显示,到2020年底,中国网络文学共向海外输出网文作品10000余部,其中,实体书授权超4000部,上线翻译作品3000余部;网站订阅和阅读APP用户1亿多,覆盖世界大部分国家和地区。从线下实体书出版到作为IP衍生多媒体产品的多语种传播,再到如今仍被津津乐道的《盘龙》翻译文本在海外网站上的完整连载,直至形成多渠道分发机制,“出海”成为网络文学行业的新增长极。在中华文化“走出去”的时代背景下,今年网文出海无论从规模还是业态都达到了新的峰值,与传统IP开发一道扩大了全行业的影响力。

今年的海外传播呈现三个特点。首先“双线并行”策略成效显著,既加快了成熟内容的输出步伐,又促使网文生产机制在海外“本土化”,具有原创意义的中国网络文学“生产线”不断在海外延伸,国际化水平得到提升。海外营收模式仍然以收费阅读为主,同时探索广告解锁变现等模式,据艾瑞咨询统计数据,截止今年7月,市场规模翻倍增长突破30亿元人民币。

阅文集团、掌阅科技、晋江文学城等头部网文企业海外传播业务激增,“出海”力量呈现集团化趋势。去年启动的“中国网文联合出海计划”今年启动了2.0版,有近百家公司加入这一计划,并开放了全球首个文学领域AI翻译生产出版网络,科技赋能网文出海有了实质性进展。掌阅科技上半年出海业务新增付费用户数超过百万,收入达到1.48亿元,较去年

同期增幅超过100%。晋江文学城今年与俄罗斯加深合作,并拓展了欧洲和美国市场。

海外用户规模创下新高并快速增加。今年海外用户超过1.5亿人,并且吸引一批读者转身成为作者以当地语言创作作品,仅阅文旗下的起点国际今年海外作者就会突破20万人。在海外用户中,每天阅读中文作品的人数占比高达83.4%,每次阅读时长大于2小时的用户占比超过57%,网络文学已成外国人了解和學習中国文化的重要渠道。

原作翻译和改编翻译作品输出由于牵涉语言的转译,实际上是网络文学跨界介传播的一种形式,而传统的IP改编仍然是内容增值的重头,去年超过20%的文化产业IP开发项目取自网络小说,网络文学拉动下游产业超过万亿产值。

今年文娱生态治理使泛娱乐产业的投资更加审慎,但网文的IP开发热度不减,一批项目赢得受众青睐。影视剧方面,改编自愤怒的香蕉同名作品的《赘婿》、尾鱼同名小说《司藤》、沐清雨的同名作品《你是我的城池营垒》,以及由匪我思存的《佳期如梦之海上繁花》改编的《海上繁花》、改编自Priest作品《天涯客》的《山河令》、由墨宝非宝的网络小说《一生一世美人骨》改编的《一生一世》等都成为热播剧。此外网文改编短剧也成为今年的市场亮点,动漫方面则有唐家三少的《斗罗大陆》、天蚕土豆的《斗破苍穹》第四季、我吃西红柿的《吞噬星空》等上市。在出版、影视、游戏、动漫等传统领域之外,沉浸式《剧本杀》的异军突起则为网文IP市场拓展了新路,蔡骏的《地狱的第十九层》、猫腻的《庆余年》等改编后给玩家提供了新的审美体验。

Z世代带来全局性影响开启迭代新纪元

在今年的网文行业中,无论是读者还是作者,Z世代都已成为主力军。2020年“95后”成为作者中的主力,Z世代读者超过一半;阅文集团新增作者Z世代占比近八成,而Z世代读者占比超过了六成。在今年阅文集团发布的作者画像中,“95后”占比超过36%,增长最快,而新增作者中“95后”占比达80%。Z世代的崛起,给全行业带来了全局性的影响,也带来了新的希望。

由于Z世代最初的人生经验中就饱含了网络虚拟体验,因此对互联网比前代人更亲近,“数字化生存”已经成为他们的生活常态。反映到网络文学领域,青年群体的兴趣偏好和参与热情催生了新业态。在内容上,过去一些“小类型”正在变成主流,除玄幻、悬疑和贴近青少年的校园生活题材外,科幻、轻小说、电竞、网游、二次元类型和“系统流”、马甲文等全面兴起,《全职高手》《蜜汁炖鱿鱼》《当废柴遇到系统》《轮回乐园》等的走红与此不无关系。

由于这类作品中的情节难以通过传统文学表现手法与现实生活对位,读者在虚拟世界中体验沉浸式情感,其“亚文化”特征更加明显。今年的游戏小说《亏成首富从游戏开始》(青衫取醉)、二次元小说《修罗场之王》(阿飞)等都有着很高的市场热度。阅文集团《2021科幻网文新趋势报告》表明,年轻读者成为最主要的科幻阅读力量,Z世代读者同比增长超过44%。而在创作中,短篇、轻小说和科幻跻身“95后”作家最爱创作题材之列,《我们生活在南京》(天瑞说符)、《夜的命名术》(会说话的肘子)等作品打破多项平台记录。

他们参与愿望强烈,Z世代读者更热衷表达自己的意见和感受,以粉丝身份与作者互动后影响到创作,使网络小说成为作者与读者共同完成的作品。阅文全平台中的“本章说”和APP中的书友圈功能

被带火。就像视频中的“弹幕”,读者在“本章说”中可以就作品本身和所涉及到的知识等进行交流,也可以吐槽戏谑,使安静的阅读和孤独的创作变成了热闹的交流现场。有研究者指出:“阅读App的书友圈已经成为‘Z世代’文学生活的聚居地,他们在书友圈里写评论、打分、催更、分享内容、发表原创故事、转载热门段子,在社交媒体强势介入文学活动的今天,网络作家也越来越重视吸纳读者的建议,俗称‘抄书评’。一些比较红火的小说都大量借鉴网友评论,有的网文作者就经常逛书评区,从中获取写作灵感。”Z世代崛起使读者参与网文创作成为常态。

站在新的历史起点上,今年的网络文学继续表现出强劲的发展势头。除上述整体性特征外,今年发生在网文领域内的一些有影响力的大事,在优化行业机制和产业结构的同时给我们带来新的启迪和思考,例如,阅文集团与中文在线开展战略合作,七猫中文网与纵横中文网合作,在互联网“去中心化”的技术构架中“再中心化”,加剧了网文经营的集约化,改变了市场格局;晋江文学城实施阅读分级,率先按照年龄向读者推荐作品,在垂直分发方面做出了创新型尝试等。

以读者数量论,网络文学已然是主流文学,但在海量的作品中,精品化率不足、经典佳作仍然欠缺是个不争的事实,同时,仍然有些作品存在粗制滥造、格调偏低,有拜金主义、历史虚无主义等问题。这既与网络文学的大众文艺属性有关,更与平台和创作者的责任感有关。可以预见,随着社会治理体系进一步完善,中国网络文学发展会有更丰富的可能性,更广阔的前景。

(作者为中国社科院文学所高级访问学者,河北网络文学中心研究员)

