

网络文学女性题材作品原创及IP孵化热度升温

跳出单一“大女主”套路，“她故事”打开新空间

■本报记者 许畅

无论是前不久收官的人气古偶剧《梦华录》中，三位宋代女性相互扶持不离不弃的互助情谊，还是正在热播的电视剧《幸福到万家》里，农村姑娘何幸福历经事业与婚姻的多重考验后不断成长的励志故事，都从不同维度拓宽了女性题材的叙事，让人一窥“她故事”的丰富多元。

随着女性题材日益升温，从作者群体到读者群体，网络文学产业也在加速布局女性市场。作为最早发展女频原创文学的网站之一，阅文旗下潇湘书院曾培育出《傲风》《扶摇》《天盛长歌》等大热IP，前不久该平台全新移动端上线，发布“紫竹计划”扶持女性创作者，聚焦精品女频作品原创和IP孵化，力争打造反映新时代女性精神的新经典。

在评论家、南京师范大学教授李玮看来，女频网文的文化功能，不仅是提供女性读者喜闻乐见的作品，也在于凸显了由女性视角、女性经验和女性意识等构成的文化创新力量。“不少网络文学作品，突破了‘大女主’等单一刻板人设、改变程式化套路，尝试弘扬女性在职场、科技创新、文化传播等领域的价值。这种多样性成为女频网文重要的发展趋势，也将在网文精品化和经典化层面成就新的贡献。”

势，也将在网文精品化和经典化层面成就新的贡献。”

彰显“她风采”，“女强”不等于不能示弱

网络文学依据读者性别，可以分出男性频道与女性频道的基本格局，相较而言，前者更侧重玄幻、军事等题材，后者则聚焦两性情感、都市题材等。近年来女频作品数量逐年攀升，不少写作者也在创作中实现了书写观念的蜕变。

从当地婚姻登记处普通职员到投身网文写作，作家倪锦的代表作《慕川向晚》《孤王寡女》《锦衣玉令》等相继售出影视版权，最新连载《汴京小医娘》冲上多个榜单前列，小说女主角借助中医烟火气十足的北宋市井生活。从现代写到古代，跨时空也蕴含着亲密关系的更多可能。“写现代背景爱情故事时，偏向于接地气，下意识落在现实里，可发挥的空间有一定局限性；到古代就大为不同了，鲜衣怒马少年郎，左牵黄、右擎苍，衣衫如雪望长安，射天狼，想想就豪情盈胸……”倪锦认为，将两性关系置于历史长河中，情节的设定更为跌宕起伏，大开大合。

“网络小说作者的任务，是向大众展示丰富多元的美好世界，而不是刻意营造某种对立和拉锯。在倪锦看来，男女主角不应统统用“大男主”“大女主”定义，“我们都有自身的优势和劣势，可以单独升级，也能组团打怪。而女性力量本身也不是一道非此即彼的数学题，放眼望去，家庭主妇、职场白领、企业精英，各有各的气场与魅力，她们共同彰显着不同领域的鲜明风采。”

“女强”的前提，并不是男弱，“大多是势均力敌，然后在巅峰相见。我理解的‘女强’，是独立自主，有生存能力，不依附，不将就，拥有自由之身，不会因为强大而拒绝美好，更不是无所不能，打遍天下无敌手。相反，是平和的，温暖的，大方得体的，也是清醒勇敢的，会有眼泪，有七情六欲。”“女强不是不能示弱，而是对值得的人示弱。”相对而言，倪锦笔下的女性角色平凡得足够简单，足够真实，就像身边千千万万个努力拼搏追求梦想的女孩。

女性题材不只局限于情爱，应有更大的世界

“以前看大总裁、甜宠文，就是要看无底线宠溺那种；但随着女性题材崛起，

现代读者思维观念也在转变。”生于1998年的新锐作家卿浅认为，女频作品不只局限于小情小爱，也应有更大的世界观。

这位擅长热血脑洞、青春幻想类小说的青年女作家，作品已售出静态动态漫画、有声书、简体出版，还授权了越南、泰国电子版等。在她笔下，女主角几乎都是独立自主的女生，这也寄托着卿浅对读者的祝福——首先一定要爱自己，为了生活而奋斗，努力达成目标。她坚信，女性本来就有力量美，古有穆桂英挂帅，今有女运动员勇夺金牌，“写作时我也会参考一些优秀女性，写到双向奔赴的救赎文，男女主会互帮互助，他们各有长处，不是谁一定会压倒谁。”

一些女频小说惯于展示的两性关系，要么是剪不断理还乱的“纠缠到底”，要么是理想化撒糖的“双向奔赴”。对此，倪锦形容她的作品更多是“阴谋与爱情并重，欢笑与泪水齐飞”。在男女关系里，甜和虐，就像光与暗的存在，本身就是为了维持一种平衡而存在。没有甜做对比，就不会感觉到心疼；没有虐的撕心裂肺，又哪会有刻骨铭心的回味无穷？甜和虐本身是共存的，不过我更想传递相信世间有爱的信念。”倪锦感慨，我们也相信摔过跟头，但仍可选择相信爱，用奋斗去武装自己，变得更强大，看更美的风景。

更多网文作者谈到，唯有不断地学习，用更多作品和更丰富的表达，去拥抱这个社会。倪锦直言不会刻意定位市场和受众，“读者会随着年龄、阅历、生活的变化，改变喜好和认知，一个作者如果单靠迎合读者去写作，也许会有短暂的收获，但长久来看，只会泯然于众。”

当周氏风格可以被轻易“拷贝”，《最伟大的作品》只是成功，远远谈不上“伟大”

满屏的“爷青回”背后，是否潜藏着“周郎才尽”的危机？

眼下华语乐坛最火的一首歌曲，莫过于周杰伦新专辑《最伟大的作品》同名先行曲。这首歌曲，莫过于周杰伦新专辑《最伟大的作品》同名先行曲。这首歌曲，莫过于周杰伦新专辑《最伟大的作品》同名先行曲。

■本报记者 姜方

眼下华语乐坛最火的一首歌曲，莫过于周杰伦新专辑《最伟大的作品》同名先行曲。就在不久前，微信里流传着这张专辑的新歌试听Demo，但那些所谓的泄露音源，其实是B站一位擅长周杰伦歌曲风格的UP主mine叶湘伦的作品。可就是这些“高仿”音源，也让不少资深乐迷都信以为真，甚至引发了一波讨论——这足以证明，数量众多的歌迷对周杰伦的音乐风格有多么喜爱和期待。

专辑先行曲《最伟大的作品》发布后，果不其然是较典型的“周氏风格”——带有古典韵味的周氏节奏布鲁斯歌曲。而和早前类似风格的《琴伤》《夜曲》相比，可以说《最伟大的作品》在整体风格上并没有很大突破。对此，虽然热度高居不下仍引发质疑——“满屏的‘爷青回’背后，是否潜藏着‘周郎才尽’的危机？”

“周杰伦现在在华语乐坛中的地位，有点类似于披头士上世纪60年代中期在欧美的地位——无论他现在做什么，写什么样的音乐，都会有很多歌迷愿意为此买单。”上海音乐学院流行音乐方向博士研究生张小丹认为，仅就《最伟大的作品》风格而言，周杰伦重复了自己，或者说是对已有风格语言的延续。“但对周杰伦来说，自我重复不是贬义词，因为无论是当下还是20年前，音乐人能有某一种或几种风格拥有自己的辨识度，还能被主流市场所接受，的确不易。”然而，研究者同时指出，是否心怀更远的艺术追求、敢于尝试更多的突破，决定了一名成功的“音乐人”能否走向卓越的“音乐家”。例如披头士正是在上世纪60年代中期如日中天的时候，毅然决然放弃巡演，转向录音室以探索摇滚乐的可能性，从而开创了“新的世界”。

精益求精的制作包装救不了“最伟大”的重复自我

平心而论，《最伟大的作品》是一首高质量的歌曲。相比周杰伦近几年推出的单曲，

他在这首歌的编配上花了更多心思——前奏和间奏用到了偏古典风格的钢琴演奏，旋律化用了电影《不能说的秘密》中的插曲《秘密》(secret)的旋律；第一段主歌部分，有一段不停变奏的小提琴，从旋律的写法到小提琴的演奏都颇具古典韵味；两段主歌的说唱讲述了艺术史上的故事，不同段落从乐器的搭配到织体层次的变化，都经过了精心的设计。

然而，在张小丹看来，《最伟大的作品》整体风格让他想到了周杰伦的另一首歌曲《琴伤》。“这两首歌基本上都是主歌以说唱为主，副歌是比较悠长的旋律，而且都带有俄罗斯的音乐元素，如旋律中的特性音程和配器上的特色乐器。其次这两首歌的主歌部分除了周杰伦的说唱之外，都有一条乐器演奏的重要副旋律，《琴伤》是以钢琴演奏柴可夫斯基的《六月》，而《最伟大的作品》则是融入了一段小提琴主题旋律变奏，然后到了副歌的主旋律便直接借用之前乐器的副旋律。这种‘埋伏笔’是杰伦音乐中的常用手法之一，可以使旋律性较弱的主歌说唱和咏叹调式的副歌旋律衔接得更顺畅，不至于产生‘撕裂’感。包括之前的《听妈妈的话》《夜的第七章》在这方面也有些类似的设计”。

从刚出道时被批判，再到如今被“封神”，周杰伦的音乐确实经历了时间的检验。他的成就，有些音乐人可能一辈子都无法企及，而这也成了周杰伦“狂傲”的资本，所以才会有最新歌曲里的歌词——“世代的狂音乐的王 万物臣服在我乐章”。只是，就像弹幕里飘过的“爷青回”“YYDS”那样，歌迷们欣喜于周杰伦出品的一贯高质量，却很难在最近几年里感受到他在音乐上令人惊艳的突破。可以说，即使近几年他每出一首歌都能引起轩然大波，甚至于短短的时间内创造出数字音乐的奇迹，并非取决于其音乐本身。

“纵观全世界的流行乐坛，其实也很少有人能够像迈克尔·杰克逊、迈克尔·杰克逊这些音乐家那样，不断地去突破、革新和重启自己。周杰伦如今的音乐，其实更多的是从回馈粉丝的角度来创作的。”就像张小丹所说，作

为一个家庭、事业都已非常圆满的中年男子，也许周杰伦本人也无再写出石破天惊的作品，去引领华语乐坛的动力和渴望。只是，当年聆听周杰伦的80后90后如今已成为社会的中坚力量，他们在互联网上也有了更多的声音，对周杰伦的追捧或多或少带着追忆自己青春的成分，这种对心底偶像的偏爱也成为“爷青回”一词的真实注脚。

“高仿”周杰伦在快速流传，以假乱真的玩笑不能随意开

眼下，《最伟大的作品》整张专辑还有不少曲目尚未发布。就在近日，微信上流传着疑似周杰伦最新专辑Demo的链接，不少网友点进链接欣赏后信以为真。其实，这些“高仿”周杰伦音乐来自B站UP主mine叶湘伦。在这位经过认证的歌手博主主页上，发布的作品部分为周杰伦经典歌曲的翻唱，还有一部分是自己的原创歌曲，并以周杰伦的声线进行演唱。

针对此事，mine叶湘伦近日发布动态进行了回应：“首先，未经本人允许私自盗取音频并传播是杰伦新专辑散播到网上这件事已经是犯法的事情，接下来如果还有不保持理智的跟风的以谣传谣的后续的法律后果应该成年人都懂。”这位UP主表示自己也非常气愤并提醒网友，“切勿信谣传谣，千万不要上当受骗”。

“以假乱真的玩笑，不能随意乱开”。南京艺术学院流行音乐副院长、《音乐著作权概论》作者黄德俊告诉记者，模仿周杰伦的音乐风格本身并不违反《著作权法》，但不能抄袭、改编等涉及他人著作权的行为，更不能冒用他人姓名发布一些音乐作品，以达到以假乱真的目的。专家表示，如果在网络上举着周杰伦的名头发布歌曲，属于发布虚假信息的行为。但如果有人拿了模仿周杰伦的音频贩卖给不知情者，应该可以认定为侵犯《消费者权益保护法》，情节严重的还会涉及《刑法》。

“很多粉丝对周杰伦的新专辑音乐作品非常关注，这说明其作品拥有庞大的版权价值，这也是音乐产业中的一件好事，因为只有优秀的作品才能拥有庞大的受众，也才能体现音乐版权的经济价值。”黄德俊说。

■本报记者 卫中

日前，在热门综艺节目《五十公里桃花坞》里的“650电台”上，歌手汪苏泷向演员王传君：“岛上居民里最不喜欢谁？”王传君表示最不喜欢自己，因为他虽然勇于表达自己，但往往几天后就后悔：“如果当时换一种柔和的说话方式，效果也许就不一样了。”此前，在节目中他因坚决回绝了前辈老演员宋丹丹要求其参与“团建”文艺表演的提议而广受网友称赞。

不仅是嘉宾经历了对自己的反思，观众也收获了不少经验，例如有人留言：“不用为冷场感到焦虑，完全可以放松心情享受这种冷场。”《五十公里桃花坞》把生活中存在的各种社交尴尬场景呈现在观众面前，引发大众对社交这一普遍难题的议论和思考；同时又提出相应的建议和对策，帮助观众学会应对社交困境，让真人秀节目更具现实意义和社会价值。

真实的社交场景，让观众隔着屏幕都感到窒息

无论是“社恐”还是“社牛”，当代人都不可避免地曾经陷入过某个社交尴尬场景。由腾讯视频推出的群居生活体验类真人秀《五十公里桃花坞》让15位嘉宾展开一场“陌生人”社交，通过纪实的手法记录下嘉宾之间的社交互动。这种真实性更能让观众产生共鸣，也能关联到更具有代表性的社会现象，从而让节目变得更好看。中国传媒大学副教授周建认为，对于真人秀节目而言最重要的就是——“所有参与者的动机为真，这样才能产生奇妙的‘化学反应’”。

“桃花坞尴尬九分钟”当属近期相当出圈的综艺话题。在节目中，宋丹丹提出要举办一个篝火晚会，但其他年轻嘉宾明显不感兴趣，婉转提出了反对意见。对此，宋丹丹以“虚心听取，绝不接受”的强势态度一一驳回。结果导致汪苏泷自闭到不说话，李雪琴抽了自己一嘴巴责怪自己嘴笨；其他嘉宾维持着“尴尬而不失礼貌”的微笑，只能以眼神相互交流……这种场面让观众打出弹幕：“脚趾抠地，抠出两室一厅”“隔着屏幕都感到窒息”。尤其是宋丹丹的表现，被很多网友联想到各种社交场合倚老卖老、强势难沟通的人，勾出无数吐槽。节目播出后，引发了巨大观众热议，越来越多的网友加入到讨论中来，相关话题的热搜维持多天，累计阅读量超过10亿。

真人秀虽然有剪辑，但节目好看的基石是真实性。《五十公里桃花坞》导演谢涤葵透露，节目组在选择嘉宾时首先考虑的标准是这个人“不装”，嘉宾要能真实地表现自我。观众发现光彩照人的明星和普通人一样有社交恐惧，或是以高情商闻名的喜剧演员一样会陷入各种尴尬的社交场景，无疑能产生更多的情感共鸣。

探讨并帮助观众走出当代人的社交困境，才是“坞学”的意义

在《五十公里桃花坞》有一条高赞留言：“这个节目最大的看点就是一群人的社死和尴尬现场，而我一边尴尬还一边想继续看他们怎么作。”“瞧热闹之余，还有不少网民在研究《五十公里桃花坞》里各种‘尴尬’的社交场景，并且将其戏称为‘坞学’。但在让观众围观明星们的窘境之余，帮助人们打破社交恐惧、提升社交技巧，才能让这类真人秀节目更具现实意义和社会价值。”

“桃花坞尴尬九分钟”集合了生活中形形色色的人物画像：宋丹丹被观众评价为“和我老板一模一样”以及“倚老卖老、不允许别人反驳的家长”；李雪琴受委屈扇自己耳光被观众代称“就是我本人”；辣目洋子心里不赞成宋丹丹却努力迎合她的样子被观众评价为“像极了我的同事”；而王传君由于说出了观众在职场上想说但又不敢说的话而收获了一大波好评，“王传君就是我的嘴替”……而节目在呈现嘉宾之间分歧的同时，也见缝插针地总结了相关人物的性格特征，以及背后的社会心理因素。例如在宋丹丹的人生经验里，自己作为年长者就应当肩负起督促懒散年轻人的责任；而当代年轻人对社交边界有很强的“距离感”意识，不喜欢别人用年龄、职权等强迫自己做什么。《五十公里桃花坞》把这些代际观念冲突、对社交尺度的不同理解呈现在观众面前，不仅给出了自己的社交技巧的建议，更重要的是引发更多人对这些社会话题的关注、碰撞和交流，这才是真人秀节目的社会价值所在。

尴尬到『脚趾抠地』？真人秀节目折射当代人社交困境

《五十公里桃花坞》把生活中存在的各种社交尴尬场景呈现在观众面前，引发大众对社交这一普遍难题的议论和思考；同时又提出相应的建议和对策，帮助观众学会应对社交困境，让真人秀节目更具现实意义和社会价值。